
Искусствоведение

УДК 378.016:73

ББК 74.580

Б 33

Башкатов И. А.

*Кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства
Липецкого государственного педагогического университета, e-mail: bashkatov_ivan@
mail.ru*

Художественное воспитание будущих художников-педагогов на занятиях по скульптуре и пластической анатомии (Рецензирована)

Аннотация:

Характеризуется историческое развитие скульптуры. Ставятся задачи и цели современного обучения скульптуре и пластической анатомии для художественного воспитания будущих художников-педагогов, заключающиеся в сохранении традиций и приращении нового современного смысла. Анализируется программа курса скульптуры и пластической анатомии для художественно-графических факультетов. Определяются условия, позволяющие наиболее эффективно осуществлять художественное воспитание будущих художников-педагогов на занятиях по скульптуре и пластической анатомии. Подчеркивается роль межпредметных связей специальных дисциплин и самостоятельная работа, основанная на личной заинтересованности будущего художника-педагога.

Ключевые слова:

Скульптура, пластическая анатомия, художественное воспитание.

Bashkatov I. A.

*Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Fine Arts Department of Lipetsk State
Pedagogical University, e-mail: bashkatov_ivan@mail.ru*

Art education of the future artists-teachers in the classes of sculpture and plastic anatomy

Abstract:

This paper reports upon the historical development of the sculpture and sets the tasks and goals of modern teaching future artists-teachers to sculpture and plastic anatomy, including the preservation of the traditions and giving a new modern sense. The course program of sculpture and plastic anatomy for the graphic art faculties is analyzed. The conditions are defined to make the implementation of the artistic education of future artists-teachers in the classes of sculpture and plastic anatomy most effective. The author emphasizes the role of interdisciplinary relations of special disciplines and independent work, based on the personal interest of the future artist-teacher.

Keywords:

Sculpture, plastic anatomy, art education.

На современном этапе эволюционного развития общества, где доминирующее значение приобретают изучение и активное применение цифровых и компьютерных технологий, часто отходит на второй план чувственное познание и изучение окружающего мира через искусство, которое свойственно и необходимо человеку для формирования нравственных, этических и эстетических качеств.

Чтобы быть художником, нужно думать, мыслить образами, которые человечество черпает из окружающей нас природы. Каждый человек в душе художник.

Скульптура является одним из самых древних искусств. Еще с доисторических времён у человека появилась потребность изображать себя и себе подобных. Древнейшие статуэтки, носившие обрядовый смысл, сделанные руками первобытных людей, были первыми попытками в создании произведений искусства. Сквозь многие столетия до нас дошли удивительные по силе воплощения и выразительности изваяния мастеров Египта, Греции, эпохи Возрождения.

Произведения скульптуры советского периода по силе художественного обобщения настолько велики, что отдельные скульптурные фигуры и группы становились символами народа, государства, приобретая общечеловеческое значение.

Но, к сожалению, как пишет С.О. Алексеева: «Современное состояние общества характеризуется противоречивостью, приведшей к непониманию и подмене эстетически ценностей. Зритель утрачивает ценностные ориентиры. Подрастающее поколение в значительной массе не знает и не стремится узнать классиков национальной культуры. как никогда, в современных условиях научно-технического прогресса возрастает роль науки, образования, культуры и искусства» [1: 197].

Задача современной скульптуры не растерять тот предшествующий опыт прошлого, а, наоборот, привнести в него новый современный смысл.

Талантливый скульптор способен придать своему произведению движение, мимику, речь, взволновать зрителя, пробудить в нём творческую фантазию, способность домысливать. Чтобы достичь больших высот в скульптуре, нужно пройти школу лепки и рисунка, а также освоить основы скульптурного ремесла. Большое значение для становления будущих художников-педагогов имеет процесс обучения, а также роль наставника-преподавателя.

Изучение академической скульптуры и пластической анатомии на художественно-графических факультетах педагогических институтов и университетов играет важную роль в деле профессиональной и педагогической подготовки студентов. Учебная академическая скульптура представляет собой определённую систему обучения и воспитания, планомерное изложение знаний, последовательное развитие навыков и умений в изучении основ скульптуры, без которых нельзя понять и изучить законы пространственного построения формы и объёма.

Цель скульптуры и пластической анатомии как учебной дисциплины – изучение законов реалистического искусства в области скульптуры, формирование образно-пластического способа мышления и, как результат, приобретение студентами навыков, необходимых для творческой и педагогической работы.

Курс скульптуры и пластической анатомии ставит перед собой задачу дать учащимся знания объективных законов развития и строения формы, основных правил изобразительного искусства, действующих не только в области скульптуры, но и рисунка, живописи, композиции. Цели и задачи этой дисциплины не должны расходиться со спецификой художественно-графических факультетов и педагогических училищ, готовящих учителей изобразительного искусства. Именно здесь вопросы методики и теории обучения скульптуре, также как и других

специальных дисциплин, должны занимать центральное место при их обучении.

Будущие художники-педагоги должны не только грамотно лепить, но и ясно представлять методику лепки. Поэтому преподавание скульптуры должно строиться так, чтобы учащиеся выполняли каждое задание в строго методической последовательности. Задания по скульптуре должны постепенно усложняться, нельзя допускать нарушения последовательности в процессе усложнения задач. Например, чтобы приступить к выполнению лепки головы с натуры, необходимо, прежде всего, усвоить её анатомическое и конструктивное строение. Вначале нужно вылепить череп, экорше, детали лица, усвоив конструктивные особенности, можно перейти к выполнению копий классических образцов греческой скульптуры (Антиноя, Каракала и т.д.). И только после этого можно приступить к лепке головы с натуры.

Программа курса по скульптуре и пластической анатомии педагогических институтов и университетов представлена теоретическими и практическими занятиями. Теоретические занятия – лекции проводятся как вводные беседы при изучении той или иной темы. Очень важно, обучая скульптуре и пластической анатомии, не только хорошо усвоить теоретические положения, но и суметь в дальнейшем передать их практическую и теоретическую основу в доступной форме другим.

Практические занятия в мастерских и самостоятельная работа студентов являются основой изучения скульптуры. В целях наибольшей эффективности обучения необходимо задания по скульптуре и пластической анатомии тесно связать с другими специальными учебными дисциплинами: рисунком, живописью, композицией, декоративно-прикладным искусством и созданием собственных композиций. Важен целый комплекс знаний и умений. Большое внимание следует

уделять рисунку, особенно наброску, как карандашному, так и из пластилина или глины, который должен передавать первый взгляд, дающий возможность быстро реализовать впечатление о натуре.

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства. Говоря о развитии чувства формы, мы имеем в виду, в первую очередь, скульптуру. Развиваемое на занятиях по скульптуре и пластической анатомии пространственное мышление помогает в освоении других специальных дисциплин.

Кроме практических занятий успешное овладение навыками скульптуры подразумевает знание ряда теоретических дисциплин: пластической анатомии, истории искусства, технологии обработки различных материалов. Изучение их помогает осмыслить окружающий мир, понять закономерности развития изобразительного искусства.

Без изучения пластической анатомии занятия скульптурой, в частности связанные с изображением человека, животных, принесут очень мало пользы. Для того чтобы работать над скульптурой, нужно иметь представление о строении и форме костей и мышц. Знание анатомии увеличивает наблюдательность художника, его умение подмечать индивидуальные особенности изучаемой им модели. Известно, что наблюдательность является одной из особенностей, присущих художнику-мастеру. Недаром Чарлз Дарвин писал: «...великие мастера живописи и скульптуры – это удивительно тонкие наблюдатели» [2: 700].

Следует обратить внимание на то, что знание костной системы человека или животного более важно для скульптора, чем знание мышечной системы. Анатомия учит нас общим законам человеческих форм, а при выполнении живой модели применяемые законы должны видоизменяться в связи с индивидуальными особенностями изображаемой натуры. Пластическая анатомия является одним из

важнейших разделов в процессе освоения скульптуры, рисунка и живописи. Знание строения человеческого скелета, мышц является необходимым в процессе овладения профессиональными знаниями и умениями в области специальных дисциплин. Способность построить анатомически верную фигуру (голову и т.д.) значительно расширяет спектр возможностей для творческой реализации. Лауреат Ленинской премии народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков пишет: «...я изучал кости, мышцы, связки. Эта «натура» необходима каждому скульптору, как насущный хлеб. Без точного знания человеческого тела и всех сочленений нельзя работать в скульптуре. Тело человека – родная стихия скульптора» [3: 37].

Занятия скульптурой должны быть неразрывно связаны с изучением пластической анатомии. Кроме лекций, которые читаются по пластической анатомии, на каждом практическом занятии должно быть их повторение и закрепление.

Учащиеся также должны посещать

музеи, выставочные залы, знакомиться с произведениями высокого искусства и внимательно изучать. Н. Томский пишет: «Общение с искусством, как и общение с природой, духовно обогащает вас, расширяет ваш кругозор, учит тоньше чувствовать» [4: 6]. Научиться основам искусства доступно для тех, кто избрал своей будущей профессией профессию художника-педагога.

Не растерять предшествующий опыт прошлого, привнести в него новый, современный смысл возможно только при системном подходе в изучении скульптуры, включающем в себя теоретические знания истории развития искусства и методики обучения, пластической анатомии, а также практические навыки выполнения скульптуры. При этом большое значение приобретает самостоятельная работа, основанная на личной заинтересованности будущего художника-педагога, посещение художественных выставок, музеев, изучение наследия выдающихся художников.

Примечания:

1. Алексеева С.О. Проблемы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. Майкоп, 2010. Вып. 2. С. 196-199.
2. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных. Т. 5. М., 1953.
3. Коненков С.Т. Слово к молодым. М., 1958.
4. Томский Н.В. Заметки скульптора. М.: Мол. гвардия, 1965.

References:

1. Alekseeva S.O. The problems of fine arts teaching at a comprehensive school // Bulletin of the Adyghe State University. Series «Philology and the Arts». Maikop, 2010. Issue 2. P. 196-199.
2. Darwin Ch. The expression of the emotions in man and animals. V. 5. M., 1953.
3. Konenkov S.T. A word to the young. M., 1958.
4. Tomsky N.V. The notes of a sculptor. M.: Mol. Gvardiya, 1965.