

Лобов В.А., доцент кафедры рисунка и живописи Московского филиала Высшей школы народных искусств (института)

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНАЯ МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА» СТУДЕНТАМ, ИЗУЧАЮЩИМ ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания дисциплины «Декоративная мелкая пластика», которая позиционируется как важнейший курс, формирующий высокий уровень профессионализма будущих художников традиционного прикладного искусства. Особое внимание уделено анализу особенностей реализации учебной программы данной дисциплины в Высшей школе народных искусств: раскрыта последовательность освоения тем, представлена характеристика некоторых заданий, выявлены существенные особенности курса по сравнению с содержанием дисциплины «Академическая скульптура».

Ключевые слова: Декоративно-прикладное искусство, скульптура, декоративная мелкая пластика, форма, объём, рельеф, орнамент, композиция, стилизация, натюрморт, скульптурные изображения животных и птиц.

V. Lobov, associate Professor, Department of drawing and painting, Moscow branch of the higher school of folk arts (institute)

THE IMPORTANCE OF THE SUBJECT "ACADEMIC SCULPTURE" IN PREPARATION FOR FUTURE ARTISTS, PROFESSIONALS OF ARTS AND CRAFTS

Annotation. The article is devoted to the specifics of teaching the discipline «Decorative small plastic», which is positioned as the most important course, forming a high level of professionalism of future artists of traditional applied art. Particular attention is paid to the analysis of the features of the curriculum of this discipline in the Higher school of folk arts: the sequence of the development of topics, the characteristic of some tasks, the essential features of the course compared with the content of the discipline «Academic sculpture».

Keywords: Decorative and applied art, sculpture, decorative small plastic, shape, volume, relief, ornament, composition, stylization, still life, sculptural images of animals and birds

Декоративная мелкая пластика - важнейшая дисциплина, формирующая высокий профессионализм будущих художников традиционного декоративно-прикладного искусства, работающих и создающих свои произведения с использованием объёмных, пространственных и конструктивных форм.

Программа декоративной мелкой пластики в Высшей школе народных искусств, имеет многосоставной характер. Она включает в себя разные по направленности задания, затрагивающие вопросы, связанные с технологией, построением форм, освоением пластического языка.

Большую роль играет искусствоведческий аспект: во время обучения студенты знакомятся с историей развития скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Часть занятий посвящена проблематике работы с трансформацией и стилизацией, что существенно и важно для художников народных промыслов.

Отдельное место отводится композиции, обучению грамотной организации и структурированию пространства, с учетом законов, правил построения и приемов компоновки. Следует сказать о важности междисциплинарных связей, где академический рисунок, скульптура, пластическая анатомия и пластическое моделирование являются основополагающими, базовыми дисциплинами. Поэтому занятия декоративной мелкой пластикой начинаются на втором курсе, после изучения курса академической скульптуры.

Скульптура – это очень сложный вид изобразительного искусства, помогающее уйти от плоскостности изображения. Оно развивает объемно-пространственное мышление, учит грамотно анализировать форму, выявлять ее конструктивные особенности, добиваясь предельной пластической выразительности. И чтобы освоить его, необходимо обладать определенным арсеналом знаний

На первых этапах обучения студенты знакомятся с азами скульптурного мастерства, учатся работать с объемом, создавать точные по пропорциональным и пространственным соотношениям произведения. Учащиеся, в первую очередь, овладевают приемами технического мастерства, ремеслом, что в дальнейшем поможет при самостоятельной работе.

Постепенно программа усложняется и в работе с натурой, наряду со стремлением к точности отображения, где в основе объемно-пространственных связей и пропорций лежит рисунок, нужно четко понимать по каким, правилам двухмерное изображение переводится в объем. Создание любого скульптурного произведения - это трудоемкий процесс, состоящий из большого количества этапов, связанных между

собой и идущих в определенной последовательности. В результате обучения академической скульптуре, студент должен свободно владеть навыками работы с формой и уметь изображать человека, птиц, животных, и окружающую их предметно–пространственную среду.

Этот опыт и приобретённые знания позволят обрести свободу и уверенность в творчестве, оградит от ненужных ошибок в создании творческих работ.

Приступая к изучению дисциплины "Декоративная мелкая пластика" студенты отделений "Художественная резьба по дереву" и "Художественный металл" должны понять, что она имеет ряд специфических особенностей. Академическая скульптура - это та дисциплина, которая учит конструктивному, объемно-пространственному мышлению. На занятиях же по декоративной мелкой пластике студенты получают более конкретизированные знания, связанные непосредственно с их профессиональной деятельностью, с декоративно-прикладным искусством – но на основе законов и принципов академической скульптуры. Здесь ставятся более широкие задачи не просто слепо копировать объекты – изображая реальность, стараться создавать гармоничную форму и наилучшим образом организовать конструктивное строение произведения, рассчитать соотношение масс и придумать выразительный образ, подключать декоративное мышление

Декор также играет огромную роль. Декоративное прикладное искусство тесно вплетено в повседневную жизнь, в основе его лежит функциональность. Мотивы черпаются из геометрии, флоры, фауны, фигуративного искусства, окружающей среды. В преподавании художественной дисциплины (помимо теоретической части) очень важно понимать особенности и механизмы технических приемов по работе с формой, объемом, пластикой, источником которой является всё также академическая скульптура. Необходима постоянная практика, тренировка глазомера, мастерства в создании скульптурных объектов. Теория и практика должны также находиться в диалоге с собственным видением студента; важны не только технические навыки, но и развитие собственного художественного языка, стиля. Огромную роль играет творческое мышление, образность, эстетика.

Художнику декоративно-прикладного искусства нужно создавать изделия индивидуального и интерьерного значения. Проектировать разнообразные объекты, учитывая эргономику и утилитарные качества предмета. Работа начинается с эскизирования, сбора материала, поиска характера. И художественная резьба, и ювелирное искусство, это, прежде всего работа с объемом, пространством,

соотношением плоскостей. Также задача усложняется тем, что необходимо учитывать свойства материала - его прочность, масштаб, сложность обработки.

Очень помогают задания по копированию, потому что подчас в декоративно-прикладном искусстве нужно создавать работы, тяготеющие к той или иной исторической стилистике. Студенты лепят модели в пластилине, чтобы в дальнейшем воплотить свои знания в профессиональной деятельности. И специфика преподавания декоративной пластики для направленности декоративно-прикладное искусство заключается в том, что в список заданий включены те, которые непосредственно направлены на создание стилизованных изображений. Ученики выполняют не только реалистические этюды, но и работают над декоративными скульптурами и рельефами.

Одним из сложнейших заключительных заданий является разработка тематической композиции в рельефе. Студенты работают над созданием композиции с включением портретного изображения, используя символический язык рельефа.

Это задание выполняется по определенной схеме. Сначала необходимо сделать эскиз, определить тематику, выбрать ту историческую личность, с образом которой будет интересно работать. Собрать информационный и визуальный материал. Ознакомиться с примерами портретных рельефных изображений в истории искусства. Работа над портретом является одной из самых сложных в работе художника. Необходимо не только грамотно скомпоновать изображение, но также передать сходство и эмоциональное состояние.

Декоративная мелкая пластика - очень сложный и многогранный предмет. Работа с трехмерным пространством несет в себе определенные особенности и нюансы, с которыми учащиеся знакомятся во время занятий. Освоение навыков построения объема поможет студентам в дальнейшей профессиональной деятельности. Профессиональное образование в этой области обладает определенной спецификой. Прежде всего, оно направлено на изучение и сохранение традиций, культурных ценностей: художественных, исторических, технологических, эстетических, на развитие народного искусства, которое играет значительную роль в современном обществе.

Список литературы.

1. Анри де Моран. История декоративно - прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. М., "Искусство", 1982.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. М., "Искусство", 2004.
3. Василенко В. М. Русское прикладное искусство. В. М., "Искусство", 1977.
4. Лантери Э. Лепка. М., изд. "В. Шевчук", 2006