

Уткин А.Л., ст. преподаватель кафедры рисунка и живописи, член Союза художников России, Высшая школа народных искусств (академия), alut@list.ru

Utkin A., senior teacher of the Department of Drawing and Painting, Higher School of Folk Arts (Academy), alut@list.ru

Специфика обучения пластической анатомии будущих художников традиционного прикладного искусства
The specificity of teaching of plastic anatomy to future artists of traditional applied art

Аннотация. В статье дается анализ особенностей обучения пластической анатомии будущих художников традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств (академии): раскрыто содержание дисциплины, существующие противоречия в системе обучения, необходимое учебно-методическое сопровождение курса. Доказано, что введение пластической анатомии в подготовку студентов способствует не только повышению художественного уровня изделий, но расцвету традиции, повышению конкурентоспособности конкретных видов традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: Традиционное прикладное искусство, пластическая анатомия, особенности преподавания, совершенствование.

Abstract. The article analyzes the features of teaching plastic anatomy of future artists of traditional applied art in the Higher school of folk arts (academy): the content of the discipline, the existing contradictions in the system of training, the necessary educational and methodological support of the course. It is proved that the introduction of plastic anatomy in the training of students contributes not only to the artistic level of products, but the flowering of tradition, increase the competitiveness of specific types of traditional applied art.

Key words: Traditional applied art, plastic anatomy, features of teaching, improvement.

На современном этапе развития высшего образования в области традиционного прикладного искусства вопрос о принципах и специфике преподавания дисциплины «Пластическая анатомия» безусловно актуален. Существуют труды великих художников-анатомов прошлого и настоящего от Леонардо да Винчи до Г. Баммеса, веками отработанная российскими и европейскими академиями искусств педагогическая система преподавания пластической анатомии. Однако при всем многообразии литературы, связанной с пластической анатомией, целенаправленных работ по преподаванию пластической анатомии в сфере традиционного прикладного искусства недостаточно.

В структуру подготовки будущих художников всех направлений входит обучение рисунку. На занятиях по рисунку оттачивается чувство формы, формируется понимание стилистического и декоративного преобразования образа мира в графическое изображение. Рисование головы и

фигуры человека – вершина сложности в изобразительном искусстве, преодолеть ее невозможно без знания и практических умений в пластической анатомии. Рисование без понимания сущности формообразования приводит к случайному и беспомощному копированию пятен светотени в попытках передать выпуклости и впадины поверхности тела, к натурализму в рисунке. Столь поверхностная фиксация видимого сковывает художника, приводит к скучному неубедительному рисованию.

Опыт показывает, что в рамках традиционных промыслов Федоскино, Палеха, Холуя, Мстеры при добавлении в программу обучения мастерству академических дисциплин, таких как «Рисунок» и «Живопись», происходит повышение художественного уровня изделий, развитие и сюжетное обогащение стиля и, как следствие, расцвет традиции, повышения уровня квалификации мастеров, повышение конкурентоспособности промысла.

Объектом исследования пластической анатомии являются принципы формообразования человека и животных. Задача курса состоит в том, чтобы дать обучающимся стройное и логичное понимание комплекса теоретических знаний об устройстве человеческого тела и животных, о роли в пластике тел таких элементов как мышцы, кости, связки. Пластическая анатомия также знакомит с общей структурно-связующей функцией скелета, связями отдельных частей тела, их соотношениями и видоизменениях их в динамике и статике, закономерностями влияния внутреннего устройства на внешний облик, пластически-конструктивным анализом видимых форм, пропорций отдельных частей и целого. Одна из важных задач работы педагога заключается в передаче будущим художникам инструментов выражения их творческих замыслов. И знания, и умения, приобретенные на занятиях по пластической анатомии, входят в этот арсенал инструментов.

Полученные знания применяются в рисунке, живописи, в профессиональной работе в каждом из выбранных профилей. Несомненная специфика различных видов традиционного прикладного искусства диктует и различные подходы в программе обучения. Есть свои особенности и в преподавании общих для всех направлений дисциплин, в том числе пластической анатомии. А значит, надо учитывать эту специфику и совершенствовать методику преподавания по целому ряду направлений. В преподавании пластической анатомии можно выделить несколько ключевых проблем.

Во-первых, это содержательная и сюжетная сторона заданий, постановок и тем. В традиционном прикладном искусстве, и особенно в таких направлениях подготовки, как художественная резьба по кости и дереву, лаковая миниатюрная живопись встречаются достаточно часто анималистические сюжеты, а значит, большее количество времени при обучении пластической анатомии надо посвящать этому разделу. Чтобы богаче и полнокровнее использовать анималистическую тему в декоративной композиции, орнаментальных узорах, сказочных сочетаниях факта и вымысла, надо знать строение животного и обладать чувством меры в условных приемах изображения, свойственных декоративно-прикладному искусству. Чем больше художник хочет отойти от реальной основы, тем лучше и прочнее надо знать эту основу [2, с. 180].

Следующая проблема – недостаточная связь с другими дисциплинами, в частности, отсутствие синхронизации с заданиями по рисунку. Так, например, задание, связанное с созданием портрета в курсе рисунка, в идеале должно предваряться изучением черепа, мышц головы. Причем также ошибочно ставить аналогичные темы курса пластической анатомии значительно ранее. Знания, не подкрепленные вскоре практическим применением, забываются, обучение становится неэффективным.

Больше внимания необходимо уделять не изучению второстепенных в пластическом плане мышц и костей, а общей форме, конструктивным особенностям и закономерностям построения. Следует ставить целью запоминание и изучение конструктивных схем. Именно запоминанию не латинских названий и терминов, а расположению основных групп мышц, конструкций скелета, внешней формы. Конструктивные схемы помогают упростить и обобщить форму, что способствует лучшему усвоению материала.

Таким образом, применяется дидактический принцип «от простого – к сложному» и, как показывает опыт, именно это дает возможность свободно оперировать знаниями в анатомии. Запоминание конструктивных схем особенно важно для художников традиционного прикладного искусства, т.к. расширяет возможности работы по памяти и представлению. Ведь художник-станковист поставит модель, осветит ее должным образом и сделает этюд для своей картины, а у миниатюриста в его сказочных сюжетах такой задачи и возможности нет: какая тройка лошадей будет позировать, замерев на полном скаку? Он вынужден рисовать по памяти и представлению, в разных ракурсах и движениях. Это развивает визуально-образную память и мышление, так необходимые для художника. Применение «геометрического ключа», т.е. упрощенной геометрической формы для рисования животных, дает узнаваемость уже на стадии наброска.

Условность, декоративность традиционных народных промыслов, таких как лаковые миниатюры Палеха, Холуя, Мстеры, Федоскино, требует от мастера умения уверенно стилизовать, а для этого необходимо знать внутреннее устройство объекта изображения. Следовательно, знание пластической анатомии является необходимой компетенцией грамотного профессионального художника любого профиля. Тогда стилизация будет не поверхностной, а высокохудожественной и убедительной.

Необходимо учитывать небольшой размер произведений традиционно-прикладного искусства, ведь при этом особенно важен отбор каждой линии, пятна. Понимание закономерностей строения внешней формы и пропорций человека, животных, птиц дает возможность минимальными средствами точкой, линией, легким абрисом передать строение тел. Опыт образованного глаза позволит добиться этого не детальным анатомическим разбором, а легким намеком.

Целесообразно использовать в обучении, помимо традиционных наглядных пособий (экорше, анатомических таблиц, скелета, репродукций рисунков мастеров прошлого), также и мультимедийных систем. Применение компьютерных программ 3D-моделирования (Poser Figure Artis, Anatomy and Physiology, Muscle and Motion, др.) для демонстрации, объяснения и лучшего

пространственного понимания отдельных анатомических элементов и фигур в целом способствует лучшему усвоению информации. Презентация слайд-шоу поможет структурировать теоретический материал, заострит внимание обучающихся на ключевых моментах темы и даст возможность сделать записи в конспекты не на слух, под диктовку преподавателя, а записать с экрана.

Немаловажное значение также имеет такой метод обучения, как рисование преподавателем на учебной доске конструктивных схем, поясняющих форму, расположение мышц и костей. Это повышает наглядность и доступность понимания и запоминания, позволяет создавать послойные рисунки мышц и скелета, которые сопровождают поэтапное объяснение нового материала. Это дает возможность по ходу лекции заострять внимание на особенно важных моментах, создает эффект интерактивности, занимательной игры, что, несомненно, сказывается на интересе к изучаемому предмету. Рисование на доске особенно важно для будущих художников, ведь таким образом создаются устойчивые связи между теорией и практикой, а преподаватель подтверждает свой профессионализм и компетентность. Подобный метод вносит в занятие элемент творчества и импровизации, хотя и требует от преподавателя определенного уровня квалификации.

Курс пластической анатомии дает не только знания об устройстве тел человека и животных, но и практические навыки рисования. Анатомический рисунок также способствует лучшему запоминанию анатомических структур и развивает осмысленное рисование с натуры и по представлению, создает условия для успешного применения знаний, умений и навыков в рисунке, живописи, скульптуре, и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Таким образом, в настоящий момент существует целый ряд направлений совершенствования преподавания пластической анатомии с учетом специфики творчества художников традиционного прикладного искусства, что, безусловно, скажется на уровне подготовки в свете возросших требований к ее качеству.

Литература

1. Башкатов И.А. Проблема скульптуры и пластической анатомии в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – № 3. – С. 81-82.
2. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просвещение, 1976. – 192 с.
3. Неженцева Н. Пластическая анатомия: обзор учебников и руководств // Художественная школа. – 2011. – № 5. – С.18-22, 27-29.
4. Салтанова Ю.С. Специфика обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства. – СПб.: ВШНИ, 2015. – 326 с.
5. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, и ее применение в рисунке. – М.: Высшая школа, 1978. – 225 с.