

Уткин А.Л., старший преподаватель кафедры рисунка и живописи, аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: alut@list.ru

Utkin A.L., senior teacher of the department of drawing and painting, postgraduate of the department of theory and methods of professional education, the Higher school of folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: alut@list.ru

Развитие навыков линейно-конструктивного построения на занятиях по пластической анатомии в Высшей школе народных искусств
Development of skills of linear-constructive formation at the plastic anatomy lessons at the Higher school of folk arts

Аннотация. В статье рассматривается значение линейно-конструктивного рисования в профессиональном становлении будущих художников традиционно-прикладного искусства. Автор анализирует роль учебной дисциплины «Пластическая анатомия» в Высшей школе народных искусств (академия) в формировании одной из определяемых ФГОС компетенций выпускников бакалавриата по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративное прикладное искусство и народные промыслы», – «способность владения навыками линейно-конструктивного построения».

Ключевые слова: пластическая анатомия, линейно-конструктивное рисование, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article discusses the importance of linear-constructive drawing in the professional development of future artists of traditional applied art. The author analyzes the role of the discipline «Anatomy for artists» in the Higher School of folk arts (academy) in the formation of one of the competencies defined by the Federal state educational standard for bachelor's graduates in the direction of training 54.03.02 «Decorative applied arts and folk arts», – «ability to use linear construction skills».

Key words: Anatomy for artists, linear-constructive drawing, traditional applied art.

На современном этапе профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства включает в себя не только освоение сюжетно-композиционных традиций, обучение конкретному набору действий, технологиям для изготовления произведения, но и формирование широкого кругозора обучающегося, понимание сущности изображаемых предметов и явлений. Парадигма современного образования базируется не на знаниевом, а на компетентностном подходе к обучению, что означает более широкое понимание требований к профессиональным качествам выпускника.

Одной из компетенций выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки «Декоративное прикладное искусство и народные промыслы», является владение навыками линейно-конструктивного построения [5]. Формируется данная компетенция, в том числе, и в процессе обучения «Пластической анатомии». Данная компетенция непосредственно относится к рисованию, изображению предметов на плоскости и подразумевает не просто знание конструкции изображаемых объектов и умение передать ее графическими средствами, но и способность анализировать, «увидеть» пространственно-конструктивные качества предмета и убедительно передать эти свойства посредством линии.

Понятие конструкции означает строение предмета во взаимосвязи его элементов. Соответственно, «конструктивный метод рисования выявляет устройство и механику объекта, логику соподчинения его частей» [1]. Данный метод опирается, прежде всего, на графический анализ формы и пластики изображаемого в пространстве объекта.

Описание педагогического принципа обучения рисунку через анализ конструкции предметов со вспомогательными построениями осей, передающими симметричность и перспективные изменения видимых размеров и форм, появилось еще в эпоху Возрождения. Так, например, Л.Б. Альберти говорил о необходимости мысленной разбивки формы сложных предметов на базовые геометрические формы. А. Дюрер предложил на округлых поверхностях выявлять основные плоскости, добиваясь соподчинения в рисунке симметричных частей фигуры в пространстве вне зависимости от ракурса [1, с. 36]. В дальнейшем этот принцип обучения развивался и совершенствовался многими художниками-педагогами. Так, например, российские художники Д.Н. Кардовский, В.Е. Савинский, П.П. Чистяков и другие выстраивали свои педагогические системы в русле конструктивного анализа формы. И сейчас основное направление в обучении рисунку – аналитическое рисование. Преподавание рисунка основывается на рациональном подходе, на принципах анализа и синтеза, обучение изображению объектов ведется через призму знания о них, с акцентом на их пространственно-конструктивную составляющую. Такой подход особенно свойственен художественно-промышленным учебным заведениям, архитектурным, скульптурным направлениям, а также многим направлениям в области традиционного прикладного искусства. Это связано со спецификой работы с пространством и объемными предметами в данных художественных направлениях, поскольку здесь особенно необходимо постичь конструктивную сущность предмета, понять объем, занимаемый объектом в пространстве.

Обучение азам изобразительной грамоты ведется последовательно от изображения самых простых геометрических и бытовых предметов базовой формы к вершине сложности в обучении рисунку – изображению человека. И здесь недостаточен анализ формы только с точки зрения ее геометричности и поиска плоскостей. Необходимы знания внутренних, т.е. анатомических

структур, влияющих на образование внешних форм тела. Эти необходимые знания дает обучение пластической анатомии человека.

Данная дисциплина «учит конструктивно-аналитическому мышлению на примере анализа форм человека, объясняет структуру и причины формообразования фигуры» [2]. В силу того, что внешний облик человека достаточно сложен, при учебном рисовании с натуры живой модели из-за ее подвижности и изменчивости необходимо четко представлять ее конструктивные особенности, «видеть» в натуре и «ощущать» в рисунке анатомическую составляющую фигуры.

В рамках учебного курса обучения пластической анатомии значительная по объему (ввиду сложности и многогранности аспектов) теоретическая часть объясняет устройство тела человека, конструктивную роль скелета и логику образования внешней формы, обусловленной мускулатурой, связками, костными выходами. Ряд заданий посвящен рисованию анатомических деталей и фигуры в целом, где идет отработка навыков верной передачи формы в пространстве с учетом пропорций, ракурсов и перспективных сокращений. На практических занятиях по изображению человека происходит узнавание анатомических элементов в пространственном расположении и запоминание их через рисование. Абстрактная лекционная информация материализуется в конкретные формы.

Необходимая часть конструктивного рисования заключается в нахождении опорных точек, играющих ключевую роль в построении объекта. И если при рисовании куба, например, угловые точки пересечения плоскостей очевидны, то при изображении человека для нахождения таких точек необходимы знания пластической анатомии. Как правило, это будут парные симметричные точки и точки, расположенные на осях построения. Конструкция тела подчинена лежащему в ее основе скелету, его костные выходы и будут опорными точками при рисовании. Эти точки скелета, в отличие от пластичных мышц, неизменны в пространственном взаимоотношении и, подобно рычагам с центром вращения в суставах, предсказуемы в движении. При этом объект изображают как бы прозрачным, «рисую насквозь», добиваясь единства видимой и невидимых сторон, оперируя не контуром, а трехмерным объемом.

Таким образом, пластическая анатомия нужна не для того, чтобы знать, как называется тот или иной «бугорок» на теле, а для выстраивания на основе этих «бугорков» анатомической конструкции, подобно решетке сложного кристалла. При рисовании головы, например, ее исходной формой является жесткая конструктивная геометрическая форма «коробки», и дальнейший анализ разбивает ее на дополнительные подформы и плоскости. При этом конструктивная схема построения формы головы и ее деталей, таких как выпуклости и грани лба, затылка, челюстей, скуловых и носовых костей, четырехгранная призма носа, шаровидная форма глаза в большой мере определяются формой черепа и анатомической структурой частей лица.

В целом на занятиях по пластической анатомии изучается обобщенная универсальная форма и пропорции, передача индивидуальных особенностей фигуры постигаются на академическом рисунке.

При этом основным художественным средством, имеющим особую выразительность в передаче конструкции предмета, является линия. Богатая по своим художественно-изобразительным возможностям, благодаря различному нажиму, толщине, контрастности от активной черноты до прозрачно-легкого намека, линия создает пространство – глубину и объем на плоскости листа, обозначает границы плоскостей и пересечений одной формы с другой. Линии осей дают возможность ставить на место симметричные части тела в соответствии с ракурсом и перспективными сокращениями. При этом создается условное изображение, задачей которого прежде всего является изучение и передача формы объекта.

Методика ведения учебного академического рисунка определяет строгую последовательность этапов. Любое учебное задание проходит этап линейно-конструктивного построения, что является важной и неотъемлемой частью, фундаментом рисунка. Далее следует подробный многочасовой тональный разбор и детализирование. В анатомическом рисунке с целью изучения формы человека нет необходимости углубляться в детали и нюансы тонального решения, добиваться иллюзорной материальности изображаемых поверхностей. Для анатомического рисунка достаточно линейно-конструктивное построение с небольшой светотеневой проработкой для передачи объема и пространственных взаимоотношений частей и целого. «Восприятие плоского и объемного изображения визуально различаются, поэтому передать пропорции и конструкцию объемного предмета на плоскости без применения в рисунке объемно-пространственной проработки невозможно» [3].

Таким образом, анатомический рисунок – прежде всего рисунок линейно-конструктивный с небольшим количеством тона. Это дает возможность за небольшое по количеству учебных часов время достичь требуемого результата – изучение конструкции фигуры человека, ее деталей и через нее внешней формы.

Задания на линейно-конструктивное построение формы помогают обучающемуся лучше усваивать учебный материал, приучают его во время рисования постоянно мыслить и рассуждать, отучают от пассивного копирования светотеневых эффектов, т.к. с помощью этих упражнений рисовальщик начинает понимать, что структура формы всегда постоянна независимо от ракурса и освещения [4, с. 60].

В основной учебной программе подготовки специалистов и бакалавров в области традиционного прикладного искусства пластическая анатомия относится к вариативной части художественного цикла учебных дисциплин. К традиционному прикладному искусству относится множество видов, таких разных по своим изобразительным возможностям как лаковая миниатюра, художественное кружево, вышивка, художественная резьба по дереву и кости,

ювелирное искусство (художественная обработка металла) и др. В произведениях каждого вида с разной степенью частоты и реалистичности встречаются изображения человека и животных. Вариативность учебной программы позволяет гибко подходить к отбору содержания обучения и количеству учебной нагрузки по пластической анатомии. Так, например, для специалистов и бакалавров лаковой миниатюрной живописи, где изображения человека являются основным мотивом творчества, необходимо углубленное изучение анатомической основы фигуры человека. Для будущих бакалавров косторезного искусства, художественной резьбы по дереву важной составляющей обучения является анатомия животных. В художественной вышивке и кружеве с учетом нечастого употребления анималистических и антропоморфных сюжетов с сильной стилизацией, связанной со свойствами и возможностями изобразительных материалов, обучение пластической анатомии имеет обязательный, но ознакомительный характер. В любом случае обучение пластической анатомии вносит свой вклад в формирование объемно-пространственного мышления, опирающегося на конструктивный анализ на теоретических занятиях и закрепляет навыки линейного рисования на практических. В целом это дает большую свободу творческого выражения в художественных произведениях, позволяя работать без натуры по памяти и представлению, что необходимо для любой специальности и профиля подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Дюрер А. Дневник, письма, трактаты. – В 2-х т. – М.–Л.: Искусство, 1957. – 254 с.
2. Коротяев А.Г. Конструктивный рисунок. – URL: <http://prostaya.ru/konstruktiv> (дата обращения – 31.01.2020).
3. Ломакин М.О. Закономерности и противоречия реалистического и условно-плоскостного восприятия видимого мира – на основе опыта преподавания декоративного рисунка в Высшей школе народных искусств (академии) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1 – С. 16-21. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-03.pdf (дата обращения 31.01.2020).
4. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: Учеб. пособие. – М.: Изобраз. искусство, 1989. – 304 с.: ил.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 10. – М., 2016.

References

1. Dyurer A. Dnevnik, pis'ma, traktaty. – V 2-h t. – M.–L.: Iskusstvo, 1957. – 254 s.

2. Korotaev A.G. Konstruktivnyj risunok. – URL: <http://prostaya.ru/konstruktiv> (data obrashcheniya 31.01.2020).
3. Lomakin M.O. Zakonomernosti i protivorechiya realisticheskogo i uslovno-ploskostnogo vospriyatiya vidimogo mira – na osnove opyta prepodavaniya dekorativnogo risunka v Vysshej shkole narodnyh iskusstv (akademii) // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. - № 1 – S.16-21. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-03.pdf (data obrashcheniya 31.01.2020).
4. Rostovcev N.N. Risovanie golovy cheloveka: Ucheb. posobie. – M.: Izobraz. iskusstvo, 1989. – 304 s.: il.
5. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam). Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 12 yanvarya 2016 g. № 10. – M., 2016.