

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Уткин А.Л., старший преподаватель кафедры рисунка и живописи, аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, наб. 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 the 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.

Роль и место дисциплины «Пластическая анатомия» в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов

The role and place of the discipline «Anatomy for artists » in higher education in the field of traditional arts and crafts

Аннотация. В статье исследуются место и значение учебной дисциплины «Пластическая анатомия» в обучении будущих художников-бакалавров традиционных художественных промыслов с точки зрения участников образовательного процесса. С этой целью анализируются результаты анкетирования студентов и преподавателей профильных дисциплин, выводится зависимость необходимости обучения пластической анатомии от специфики художественно-выразительных средств конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, пластическая анатомия, анкетирование, специфика художественно-выразительных средств, антропоморфные и зооморфные сюжеты, вариативность содержания.

Abstract. The author researches the place of the discipline "Anatomy for artists" in the training of future artists of traditional applied art from the point of view of participants in the educational process. To this end, the results of questionnaire surveys of students and teachers of specialized disciplines are analyzed, and the dependence of the need to teach anatomy for artists on the specifics of artistic and expressive means of specific types of traditional arts and crafts is deduced.

Key words: traditional arts and crafts, Anatomy for artists, survey, specifics of artistic and expressive means, anthropomorphic and zoomorphic subjects, variability of the content.

Для сохранения и развития такой части национальной культуры, как традиционные художественные промыслы – высокохудожественной и технологично сложной – требуется серьезная подготовка профессионалов,

обладающих высоким исполнительским мастерством, владеющих композицией, технологией и материаловедением. Это «требует своего развития новыми поколениями художников через систему непрерывного профессионального образования» [2, с. 6].

Одной из учебных дисциплин, формирующих компетенции будущих бакалавров этого направления, является «Пластическая анатомия». В основной профессиональной образовательной программе дисциплина «Пластическая анатомия» определяется как дисциплина общепрофессионального цикла вариативной части [5]. Курс пластической анатомии опирается на знания и умения, сформированные в ходе освоения рисунка и живописи, создает теоретико-практическую базу, необходимую для дальнейшего обучения на старших курсах, при изображении человека.

Пластическая анатомия изучает обобщенные канонические формы тела человека и животных, объясняя их происхождение логикой внутреннего устройства, и предназначена для их реалистического изображения. Необходимой частью общепрофессиональной художественной подготовки являются такие дисциплины, как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», в учебные программы которых включены задания на изображение человека и животных. Грамотное выполнение данных заданий невозможно без знаний по пластической анатомии.

Но в традиционных художественных промыслах зооморфные и антропоморфные сюжеты интерпретируются посредством стилизации, обобщения, усиления декоративности. Их трактовка зависит от применяемых изобразительных материалов и технологий изготовления, назначения художественных произведений, географии бытования традиционных промыслов и часто далека от реалистической.

В силу разнообразия конкретных видов искусства и соответствующих им профилей подготовки, без адаптации содержания обучения дисциплине «Пластическая анатомия» возникает конфликт между универсальной реалистической направленностью пластической анатомии и задачами высшего образования в данной области. Эта проблема находит свое решение во введении, наряду с общей, инвариантной частью содержания обучения дисциплины «Пластическая анатомия», – вариативной части, обеспечивающей дифференцированный подход к конкретным профилям подготовки.

Инвариантная часть является элементом общепрофессиональной подготовки, дающим базовые знания о пластической анатомии и направленным на обучение реалистическому изображению мира на научной основе. Вариативная часть имеет адресную направленность по отношению к профилям подготовки с учетом художественно-выразительных средств соответствующих видов традиционных художественных промыслов.

Для исследования данной проблемы применялись методы контент-анализа интернет-источников, анкетирования и опроса [6]. Для выявления значения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» для будущих

художников-прикладников был проведен сравнительный анализ современного состояния обучения данной дисциплине в бакалавриате по различным профилям направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в вузах России. Всего было рассмотрено 67 вузов, в которых реализуется данная образовательная программа (рис. 1).

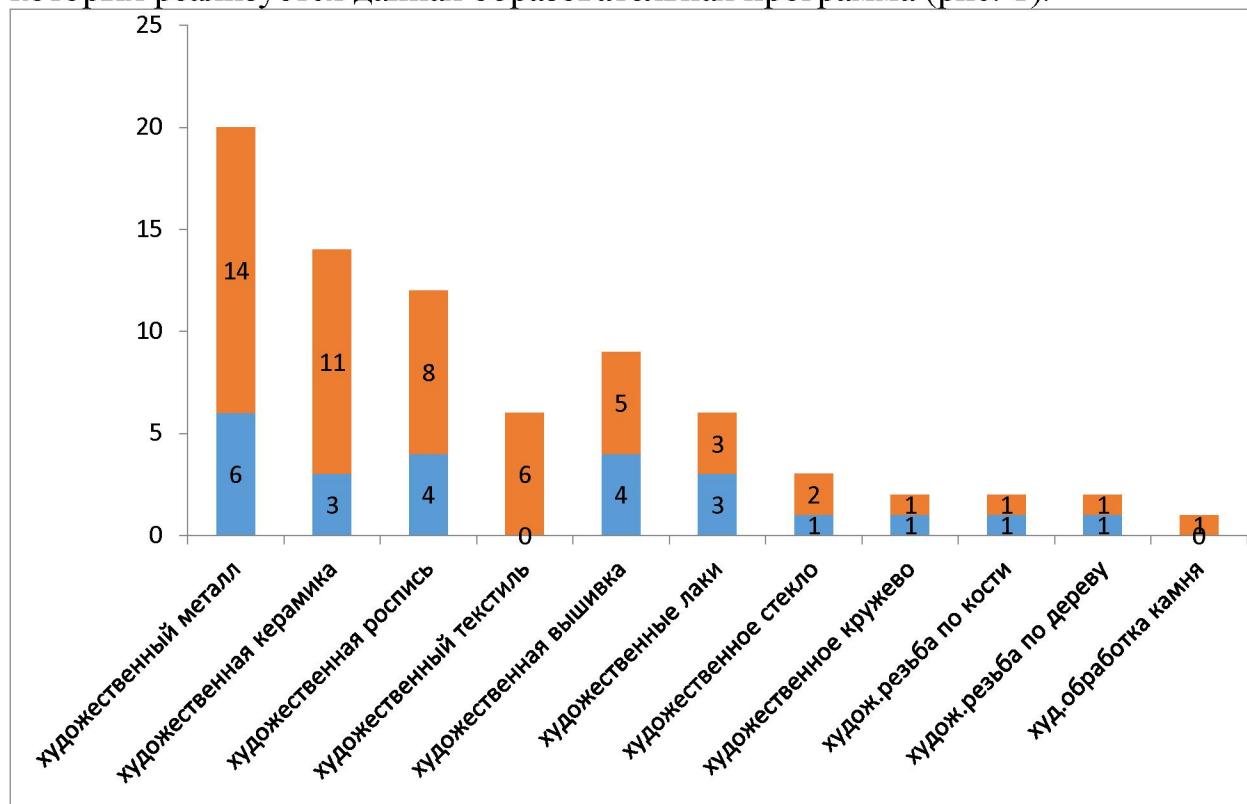

Рис. 1. Пропорциональное отношение общего количества образовательных программ по направлению 54.03.02. «Декоративное прикладное искусство и народные промыслы» в вузах России и программ, в которых преподается пластическая анатомия

В результате исследования было установлено, что почти в половине вузов учебная дисциплина «Пластическая анатомия» в образовательных программах отсутствует. Это можно объяснить отнесением учебной дисциплины именно к вариативной части образовательной программы, содержание которой образовательные организации определяют самостоятельно, исходя из профессиональной направленности конкретных профилей подготовки, технических и кадровых возможностей.

В некоторых вузах пластическая анатомия отсутствует, как отдельная дисциплина в учебном плане, но входит в содержание других учебных дисциплин. Такая ситуация сложилась, например, в Гжельском государственном университете (профиль «Художественная керамика»), в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (профиль «Церковное шитье») [1; 4]. В этих вузах задания на изучение пластической анатомии введены в курсы по рисунку, скульптуре, в которых существуют большие разделы, посвященные пластической анатомии человека.

В вузах, где преподается пластическая анатомия, проведенный анализ также выявил ряд проблем. Например, своими пособиями и учебниками по

пластической анатомии пользуются только 50% вузов, что говорит о недостаточном внимании к профессиональной специфике, зачастую не учтены междисциплинарные связи с другими дисциплинами общепрофессионального и профессионального циклов, не соблюдены пропорции разделов пластической анатомии человека и животных в учебных программах.

В Высшей школе народных искусств, реализующей подготовку бакалавров и магистров в области конкретных видов традиционных художественных промыслов было проведено анкетирование 17 преподавателей художественных дисциплин профильных кафедр и филиалов вуза (Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Богородский институт художественной резьбы по дереву) по художественному кружевоплетению, художественной вышивке, декоративной росписи по металлу (нижнетагильской), ювелирному и косторезному искусству, лаковой миниатюрной живописи (холуйской, палехской, мстерской), художественной резьбе по дереву.

Задачей данного анкетирования было определение междисциплинарных связей между обучением пластической анатомии и специальными дисциплинами в целях усиления в содержании пластической анатомии профильной ориентации.

В связи с этим ряд вопросов анкеты был посвящен оцениванию значимости для конкретного профиля обучения изображений человека или животных. Четырнадцать преподавателей из семнадцати ответили, что применяют учебные задания с зооморфными и антропоморфными сюжетами, что требует определенного уровня знаний пластической анатомии, умений применять эти знания, анализировать сложные формы и стилизовать их на анатомической основе. К ним относятся преподаватели вологодского художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, богородской резьбы по дереву, художественной резьбы по кости, художественной вышивки.

На вопрос о том какие именно разделы и темы курса дисциплины «Пластическая анатомия» особенно значимы для различных профилей подготовки преподаватели лаковой миниатюрной живописи отметили темы по анатомии головы, кистей, стоп, преподаватели художественной резьбы по кости и дереву – темы «Фигура человека» и «Пластическая анатомия животных». Это говорит о возможности дифференцирования тем изучения пластической анатомии в отношении конкретных образовательных профилей.

В ходе анкетирования были определены возможности повышения эффективности обучения пластической анатомии с учетом специфики художественно-выразительных средств различных видов традиционных художественных промыслов. Большинство опрошенных предлагали уделять большее внимание изучению фигуры человека или животных в движении и в различных ракурсах, а также общей пластике, силуэтам и пропорциям. С этой целью, по мнению участников анкетирования, необходимо делать больше анатомических рисунков, зарисовок с натуры.

В анкетировании студентов направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» участвовали 97 человек, проходивших обучение пластической анатомии в Высшей школе народных искусств (академии) и трех его филиалах: Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова и Богородский филиал. Анкетирование проводилось в 2018-2020 годах.

На вопрос о необходимости знания пластической анатомии для художника конкретного традиционного художественного промысла все участники анкетирования ответили утвердительно, при этом обучающиеся по различным профилям степень этой необходимости оценивали по-разному.

В результате экспериментального анкетирования и анализа данных выяснилась заинтересованность преподавателей профильных кафедр в качественной подготовке по пластической анатомии будущих художников-бакалавров, подтвердилось понимание обучающимися важной роли пластической анатомии и необходимость ее знания для их будущей профессиональной деятельности.

На основании проведенного исследования можно утверждать, что обучение дисциплине «Пластическая анатомия» в подготовке будущих художников-бакалавров традиционных художественных промыслов безусловно важно, при этом содержание обучения данной дисциплине в значительной степени определяется спецификой художественно-выразительных средств, соответствующих профилям подготовки, что, следовательно, требует избирательной дифференциации содержания обучения этой дисциплине.

Литература

1. Гжельский государственный университет. – URL: [//http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/](http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/)(дата обращения: 01.02.2021).
2. Максимович В.Ф. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 56 с.
3. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – № 3 (29). – С. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 01.02.20221).
4. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет культуры. – URL: <http://abiturient.pstgu.ru/direction/54-03-02-Dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-cerkovnoe-shitye/> (дата обращения: 11.02.2020).
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.

6. Шапкин В.В Научно-педагогический эксперимент: сущность, структура, этапы проведения / В.В. Шапкин // Инновации в образовании. – 2017. – № 8. – С. 55-64.

References

1. Gzhel'skij gosudarstvennyj universitet. – URL: [//http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/\(data obrashcheniya: 01.02.2021\)](http://www.art-gzhel.ru/sveden/education/(data obrashcheniya: 01.02.2021)).
2. Maksimovich V.F. Sovremennoe professional'noe obrazovanie v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii: monografiya / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 56 s.
3. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ikh resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – № 3 (29). – S. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-i-puti-ih-resheniya> (data obrashcheniya: 01.02.2022).
4. Pravoslavnyj Svyato-Tikhonovskij gumanitarnyj universitet kul'tury. – URL: <http://abiturient.pstgu.ru/direction/54-03-02-Dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-cerkovnoe-shitye/> (data obrashcheniya: 11.02.2020).
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 Rossiijskoj Federacii ot 12 yanvarya 2016.
6. SHapkin V.V Nauchno-pedagogicheskij eksperiment: sushchnost', struktura, etapy provedeniya / V.V. SHapkin // Innovacii v obrazovanii. – 2017. – № 8. – S. 55-64.