

Каратайева Н.Ф., кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kvshni@mail.ru

Дружкова Н.И., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 109052, Москва, Рязанский проспект, дом 9, e-mail: xgf@mpgu.su

Karatayeva N.F., PhD in Pedagogy, professor of the department of drawing and painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, embankment of the Griboyedov canal, 2, lit. A, e-mail: kvshni@mail.ru

Druzhkova N.I., doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor, department of theory and history of arts, Moscow pedagogical state university, 109052, Moscow, Ryazansky prospect, 9, e-mail: xgf@mpgu.su

Композиционные особенности выполнения рельефа с изображением головы человека на занятиях декоративной пластики малых форм Compositional features of the execution of reliefs with the image of a human head in the classes of decorative plastics of small shapes

Аннотация. Статья посвящена осмыслению специфики выполнения композиционных рельефных работ с изображением головы человека будущими художниками традиционных художественных промыслов. Автор в тексте рассматривает этапы выполнения рельефных работ с изображением головы человека, определяет технические и композиционные закономерности выполнения рельефных работ. Приводятся примеры рельефных работ, выполненных в технике косторезного и ювелирного искусства.

Ключевые слова: моделирование, объёмная форма, декоративная скульптура, рельефный портрет, композиция, занятия, изображение, лепка.

Abstract. This article is devoted to the acquisition of knowledge and skills in performing compositional relief works with the image of a human head for students of traditional applied arts. The author studies the execution stages of the sculpture relief works, which contain the human head images, determines technical and compositional methods of the relief sculpture. The article gives examples of the relief works made in the bone-cutting and jewelry arts.

Keywords: modeling, volumetric shape, decorative sculptur, relief portrait, composition, classes, image, moulding.

С древних времён в предметах декоративно-прикладного искусства, в частности в резьбе по кости, дереву, камню, наряду с растениями, птицами, животными изображался человек. В произведениях народных мастеров столетиями разрабатывалась своя стилистика. Не только росписью, но и рельефной резьбой украшались прялки, детские люльки, сани, кареты, стулья, мебель, рамы и посуда.

Будущим художникам традиционных художественных промыслов по таким профилям подготовки как художественная резьба по кости и художественная резьба по дереву важно владеть навыками объёмного изображения головы человека. Это сложная профессиональная задача, решение которой требует знаний и владения навыками в области лепки, композиции, рисунка и анатомии. Для приобретения навыков исполнения в материале рельефа с изображением головы человека студенты на занятиях декоративной пластикой малых форм выполняют задания по лепке головы человека в рельефе. Перед началом работы определяется состав и последовательность выполнения заданий, этапы каждого задания и технологические особенности лепки рельефа.

Обучение скульптуре дает понимание специфики трехмерного изображения формы, её особенностей, фактуры предметов и играет важную роль в развитии художественных способностей и фантазии, без которой не создать высокохудожественное изделие в современном традиционном прикладном искусстве [6].

В рельефных косторезных работах предметы и фигуры уплощаются и часто изображаются в половину своего объёма, поэтому студентам необходимо научиться лепить рельефы и разрабатывать стилизованные декоративные решения с изображением человека. Чем меньше расстояние, с которого мы смотрим на рельеф, тем изображение сильнее уплощается (медали и монеты), чем дальше рельеф, тем объёмнее он должен быть.

Перед тем как студенты приступят к лепке рельефной головы, они знакомятся с произведениями косторезного искусства, резьбы по дереву, на которых изображена голова человека в рельефе (рис. 1, 2), рассматривают их, изучают и анализируют композиционные и пластические особенности изображения рельефов [7]. Лепка головы в рельефе отличается от лепки в рельефе любых других объектов, что предполагает наличие знаний по анатомии и умения лепить мужскую и женскую голову [8].

Рис. 1. Н.Д. Буторин. Ваза «Звезда балета». Холмогорская резьба по кости

Рис. 2. В.А. Туренко. Портрет Н.В. Гоголя. Холмогорская резьба по кости

Лепка головы человека в объёме или в рельефе – это задача создания портретного образа, передача внешнего и внутреннего духовного состояния портретируемого. Лепка рельефной головы начинается с изучения внешнего вида, определения характерных особенностей головы: пропорций, формы костей черепа, волосяных покровов и причёски. При лепке осваиваются способы и методы их изображения.

Рельеф начинают с подготовки композиционного рисунка. Первый раз рельефную голову лучше лепить с объёмной гипсовой головы, т.к. нужно, чтобы натура была неподвижна (рис. 3). Сделанный рисунок переводится на вылепленный пластилиновый фон [8].

Часто у студентов контуры рельефа сливаются с фоном, поэтому по переведённому композиционному рисунку для будущего рельефа с помощью полоски (3-4 мм) поднимаются линии контура рисунка, чтобы силуэт будущего рельефа не слился с фоном и не выглядел смазанным.

Лепка начинается с главных, самых объёмных элементов будущего изображения головы. В начале прокладывается весь объём рельефа, набирается форма рельефной композиции с учётом планов. В рельефе три плана: передний, средний и дальний. Планы передают воздушное пространство или перспективу. Элементы или детали рельефных планов, которые расположены дальше от зрителя, выполняются тоньше по объёму, детали, находящиеся ближе, изображаются объёмнее, таким способом достигается передача перспективных сокращений (рис. 4).

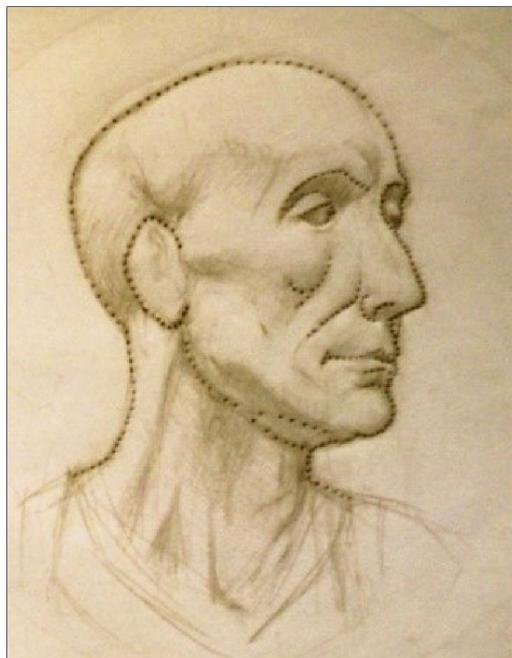

Рис. 3. Композиционный рисунок

Рис. 4. Прокладка всего объёма

На набранном объёме строятся осевые линии, определяющие пропорции и местоположение глаз, носа, рта и т. д., прорабатываются все элементы и детали в нужном объёме по форме, сохраняя пропорции и

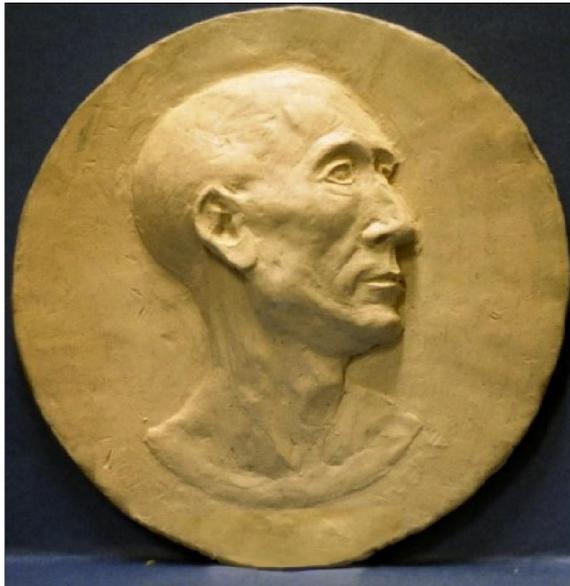

Рис. 5. В. Рудомётов. Рельефное изображение головы с гипсового слепка

рисунок, все детали обобщаются, создавая цельную форму. При изучении построения и приёмов лепки рельефной головы человека, приобретаются элементарные знания и умения по её изображению. Последовательно и по описанным выше стадиям, выполняется рельеф с гипсовой головы Никколо да Уццано – скульптор Донателло (рис. 5).

Для выполнения рельефного задания, студенты делятся по группам 2-3 студента. При лепке рельефа на один из профилей природы нужно смотреть прямо, а не с ракурса или резкого разворота, т.к. форма объёма изменяется в ракурсе и его сложно

вылепить при уплощении объёма в рельефном изображении.

Каждое следующее задание усложняется. Прежде чем приступить к выполнению композиции декоративного портрета студентам необходимо приобрести навыки по лепке рельефной головы с натуры или при выполнении копии. В начале для приобретения навыков последовательно лепится рельефное изображение с объёмного гипсового слепка головы с изображением мальчика А. Броньяра – скульптор Гудона (рис. 6), затем, используя приобретённые знания и умения, можно выполнять рельефный портрет (этюд) с живой натуры (рис. 7) [5].

Рис. 6. Д. Голубчикова
Рельеф с объёмной гипсовой головы

Рис. 7. Е. Балашова
Этюд с натуры

После подготовительных упражнений можно приступать к созданию сложной композиции с рельефным портретом, включающем декоративные элементы. Примером использования полученных умений и навыков на дисциплинах «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

и «Декоративная пластика малых форм» могут служить работы студентов по лепке модели медали с портретным изображением полководца Александра Невского (рис. 8) и народного героя Дмитрия Пожарского (рис. 9) [1].

Рис. 8. А. Зяблицев. Модель медали, посвящённая Александру Невскому

Рис. 9. Г. Пожарский. Модель медали, посвящённая Дмитрию Пожарскому

Перед выполнением задания студенты подбирают литературный и иллюстративный материал, делают зарисовки с иллюстрациями работ художников о деятельности человека, которого нужно изобразить [9]. По предложенной теме разрабатывается несколько композиционных поисковых эскизов, выбирается и утверждается наиболее удачный, увеличивается до размера будущей работы (рис. 10).

Все рельефные изображения лепятся с фоном, при помощи фона они крепятся на пространство стены или изделия, которые они украшают. Процесс лепки рельефного портрета по композиционному эскизу начинается с подготовки пластилинового фона (толщиной 1 см.). Фон набирается на толстом картоне, по размеру будущей композиции (рис. 11).

Рис. 10. О. Бибич. Подготовительный эскиз композиции портрета М. Булгакова

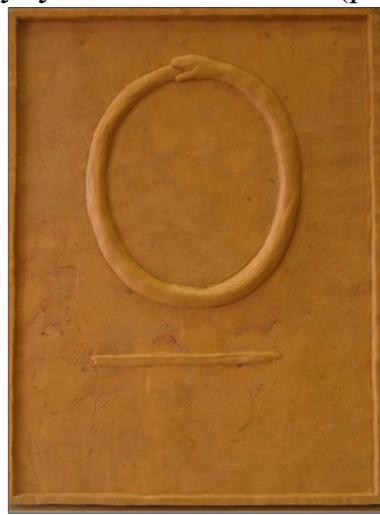

Рис. 11. О. Бибич. Подготовка фона для портрета

Рис. 12. О. Бибич. Декоративный рельефный портрет писателя М. Булгакова

Желательно с обратной стороны картона прикрепить картонный держатель (язычок) для удобного экспонирования. На подготовленный пластилиновый и выравненный (как лист бумаги) фон прикладывается рисунок, который переносится острым предметом или карандашом. В процессе дальнейшей лепки рельефа композиция рисунка и линии могут измениться или стереться, для сохранения рисунка по контуру прокладывается полоска 2 мм. до высоты, которой при лепке и наборе объёма поднимаются контурные края будущего рельефа. Выравниваются боковые стороны будущего рельефного портрета, таким образом, изображение над фоном приподнимается, становится рельефное и получается объёмный рисунок.

Этот способ ускоряет лепку и сохраняет композицию и рисунок от ненужных изменений. Проложив общие массы объёма, можно начать лепить портрет, строго сохраняя пропорции и характерные черты изображаемого человека, особенности строения анатомии лица. При лепке композиционного портрета используются приобретённые знания, умения и навыки, полученные при выполнении предыдущих заданий [7]. Для достижения цельности композиционного решения работы обобщаются детали, удаляется всё второстепенное и мешающее созданию общего пластического художественного образа человека.

На рисунке 12 изображён портрет М.А. Булгакова в овальной раме. Писатель окружён персонажами романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца». Герои произведений, расположенные рядом с Булгаковым, дополняют и раскрывают глубину создаваемого образа писателя.

На рисунках 13, 14 примеры декоративного композиционного решения портрета писателя-баснописца И.А. Крылова, выполненные студентами Высшей школы народных искусств. Включённые в портрет декоративные детали раскрывают образ баснописца. В представленных портретах И.А. Крылова изображены персонажи его басен. На рисунке 13, чтобы выделить

образ писателя, автор работы заключает портрет в круг и таким решением акцентирует внимание на портрете на фоне литературных героев. На рельефе (рис. 14) баснописец как будто живёт среди своих персонажей, они окружают его и даже общаются, а писатель наблюдает за ними [8].

Рис. 13. П.Кудрявцев.
Декоративный рельефный портрет
баснописца И. Крылова

Рис. 14. О. Копанева.
Декоративный рельефный портрет
баснописца И. Крылова

Рис. 15. В.Н. Колобов.
Декоративный рельефный портрет
С. Есенина

На рисунке 15 представлен композиционный портрет С.А. Есенина. Его принято считать певцом русской природы и вполне закономерно, что образ поэта представлен на фоне русского пейзажа и собора, ведь во многих стихотворениях есть ощущение религиозности [1, 2, 8]. Построение композиции его портрета раскрывает духовную сущность его поэзии.

Разработанные пластические модели композиционного декоративного решения головы человека в рельефе можно выполнять в резьбе по кости или дереву [4, 8, 9].

Подводя итог можно сделать вывод, что в процессе выполнения заданий студенты изучают композиционные особенности организации рельефных

изображений портрета, приобретают навыки выполнения объёмных лепных изделия [6, 9], которые в дальнейшем помогут в создании современных произведений традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Каратайева Н.Ф. Из истории медальерного искусства и исполнения медали на уроках скульптуры / Н.Ф. Каратайева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009. – № 2. – С. 79-84.
2. Каратайева Н.Ф. История развития Холмогорской резьбы по кости северных поморов / Н.Ф. Каратайева // Реальность этноса 2010. Образование как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К 80-летию Института народов Севера: Сборник статей по материалам XII международной научно-практической конференции, 20-21 мая 2010 / Под науч. ред. И.Л. Набока: в 2-х ч. – Санкт-Петербург: изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. – С. 242-247.
3. Каратайева Н.Ф. Холмогорский традиционный промысел резьбы по кости / Н.Ф. Каратайева // М.В. Ломоносов – великий сын России: материалы МНК, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / Мин.обр. и науки РФ., ФГАОУ ВПО «Сев. (Аркт) фед., ун-т им. М.В. Ломоносова, Институт социал.-гуманитарн. и политич. дисциплин. – Архангельск: КИРА, 2011 – С. 182-186.
4. Каратайева Н.Ф. История Богородского центра деревянной скульптуры и игрушки / Н.Ф. Каратайева // Первые научные чтения. Актуальные проблемы создания инновационной системы многоуровневого непрерывного профессионального образования в области ТПИ: сборник докладов. СПб, 3-4 декабря 2012. – Санкт-Петербург: Любавич, 2013. – С. 39-45.
5. Каратайева Н.Ф. Композиционные рельефные задания по скульптуре, как средство формирования исторической памяти молодежи / Н.Ф. Каратайева // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XIX международной конференции 1-2 ноября 2013. / Под общ. ред. С.А. Тихомирова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2013. – С.347-350.
6. Каратайева Н.Ф. Преподавание дисциплины «Декоративная мелкая пластика» / Н.Ф. Каратайева // Сборник научно-методических семинаров – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – С. 39-45.
7. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура: Учебное пособие для вузов / Н.Ф. Каратайева – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 59 с.
8. Каратайева Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратайева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 54 с.
9. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Иллюстративные материалы. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратаева. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 61 с.

References

1. Karatajeva N.F. Iz istorii medal'ernogo iskusstva i ispolneniya medali na urokah skul'ptury / N.F. Karatajeva // Dizajn. Materialy. Tekhnologiya. – 2009. – № 2. – S. 79-84.
2. Karatajeva N.F. Istoriya razvitiya Holmogorskoj rez'by po kosti severnyh pomorov / N.F. Karatajeva // Real'nost' etnosa 2010. Obrazovanie kak faktor ustojchivogo razvitiya korennyh malochislennyh narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka. K 80-letiyu Instituta narodov Severa: Sbornik statej po materialam XII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 20-21 maya 2010 / Pod nauch. red. I.L. Naboka: v 2-h ch. – Sankt-Peterburg: izd. RGPU im. A.I. Gercena, 2010. – S. 242-247.
3. Karatajeva N.F. Holmogorskij tradicionnyj promysel rez'by po kosti / N.F. Karatajeva // M.V. Lomonosov – velikij syn Rossii: materialy MNK, posvyashchennoj 300-letiyu so dnya rozhdeniya M.V. Lomonosova / Min.obr. i nauki RF., FGAOU VPO «Sev. (Art) fed., un-t im. M.V. Lomonosova, Institut social.-gumanitarn. i politich. disciplin. – Arhangel'sk: KIRA, 2011 – S. 182-186.
4. Karatajeva N.F. Istoriya Bogorodskogo centra derevyannoj skul'ptury i igrushki / N.F. Karatajeva // Pervye nauchnye chteniya. Aktual'nye problemy sozdaniya innovacionnoj sistemy mnogourovnevnogo nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v oblasti TPI: sbornik dokladov. SPb, 3-4 dekabrya 2012. – Sankt-Peterburg: Lyubavich, 2013. – S. 39-45.
5. Karatajeva N.F. Kompozicionnye rel'efnye zadaniya po skul'pture, kak sredstvo formirovaniya istoricheskoy pamyati molodezhi / N.F. Karatajeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: Materialy XIX mezhdunarodnoj konferencii 1-2 noyabrya 2013. / Pod obshch. red. S.A. Tihomirova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2013. – S.347-350.
6. Karatajeva N.F. Prepodavanie discipliny «Dekorativnaya melkaya plastika» / N.F. Karatajeva // Sbornik nauchno-metodicheskikh seminarov – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – S. 39-45.
7. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura: Uchebnoe posobie dlya vuzov / N.F. Karatajeva – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 59 s.
8. Karatajeva N.F. Dekorativnaya melkaya plastika. Lepka golovy cheloveka: Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 54 s.
9. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura. Ilyustrativnye materialy. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 61 s.