

Лобов В.А., член Московского союза художников, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академия), 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., member of the Moscow union of artists, assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts - Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Jalil st. 14, building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

**Академическая скульптура, как основа декоративной пластики
малых форм и проектирования ювелирных изделий
Academic sculpture as the basis of decorative plastic of small forms**

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания академической скульптуры и декоративной пластики малых форм, будущим художникам традиционного прикладного искусства. В статье проведен детальный обзор учебных заданий по дисциплинам «Академическая скульптура и пластическое моделирование» и «Декоративная пластика малых форм». Особое внимание уделено взаимосвязи этих дисциплин, обоснована необходимость последовательного освоения этапов трансформации академической скульптурной формы в декоративную, логичной согласованности и взаимосвязи «Академического рисунка», «Пластической анатомии» и «Декоративного рисунка». Анализируется такой важнейший раздел содержания обучения, как композиция, раскрываются основные алгоритмы построения, правила, по которым элементы складываются в целостную составленную ритмически структуру. В статье подробно исследуется проблема отбора существующих профессиональных средств, с помощью которых ведется композиционный поиск наиболее выразительного пластически и декоративного решения в проектировании и изготовлении ювелирных изделий.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, скульптура, специфика обучения, декоративная мелкая пластика, форма, объём, рельеф, орнамент, композиция, трансформация, стилизация, натюрморт, скульптурные изображения животных и птиц.

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching academic sculpture and decorative plastics of small shapes to future artists of traditional applied art. The article provides a detailed review of academic assignments in the disciplines «Academic sculpture and plastic modeling» and «Decorative plastic of small shapes». Special attention is paid to the interrelation of these disciplines, the need for consistent development of the stages of transformation of academic sculptural form into decorative is justified. Logical consistency in the interrelation of such disciplines as «Academic drawing», «Plastic Anatomy» and «Decorative

drawing». Separately, such an important section of learning as composition is considered, the main algorithms by which it is built, the rules by which the elements are formed into an integral rhythmically composed structure are revealed. The article examines in detail the problem of selecting existing professional tools with which to conduct a compositional search in order to achieve the most expressive, decorative plastic solutions in the design and manufacture of jewelry

Keywords: traditional applied art, sculpture, the specifics of training, decorative small plastic, shape, volume, relief, ornament, composition, transformation, stylization, still life, sculptural images of animals and birds.

Процесс становления художника традиционного прикладного искусства связан с освоением наиболее важных ключевых знаний таких дисциплин как: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Декоративный рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» является частью обучения будущего художника. В Институте традиционного прикладного искусства – московский филиал Высшей школы народных искусств (академии) ее осваивают студенты, обучающиеся на кафедре ювелирного искусства, т.к. работа художников-ювелиров связана с объёмными и рельефными изображениями [8, с. 7] (рис. 1⁴⁹).

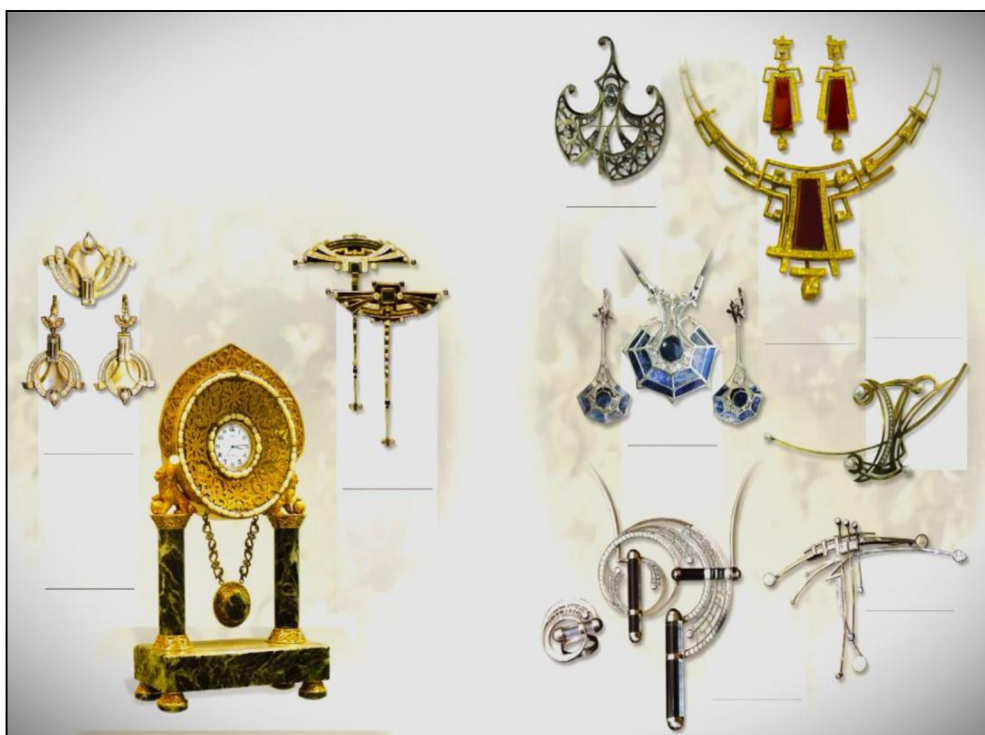

Рис.1. Выпускные квалификационные работы студентов Института традиционного прикладного искусства, профиль – художественный металл (ювелирное искусство)

⁴⁹ Рис. 1-18. – фото автора статьи.

Практически все задания по декоративной мелкой пластике построены на основе скульптурных формообразований, развивающих пространственное и декоративное мышление, соединенных с практикой овладения знаниями, полученными при выполнении учебных заданий по академической скульптуре и пластическому моделированию.

Освоение программы дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» закладывает фундаментальную базу в формировании художника традиционного прикладного искусства.

Цель дисциплины – в овладении способами ваяния и лепки, изучении стадий скульптурной работы: от создания каркаса до нанесения декоративных фактур, овладении техниками и способами конструктивного построения рельефных (рис. 2) и объемных изображений (рис. 3).

Рис. 2. Солопова А. I курс.
Рельефное изображение цветов

Рис. 3. Мыльцын Н. I курс. Объемное изображение животного

Большую часть профессиональных знаний студентам дает академическая скульптура. Практические занятия с натурными объектами формируют объемно пространственное мышление, дают возможность уйти от плоскостного восприятия окружающего мира. Выполнение объемных изображений помогает анализировать структуру и особенности характера формы модели, учит выявлять и подчёркивать её индивидуальные конструктивные особенности.

Для изучения скульптуры необходимы исходные, базовые знания, основанные на умении изображать реальные предметы и объекты исследуя их взаимодействие в пространстве. Большое значение для будущих художников, использующих в своих работах объемное изображение, имеют знания об особенностях материалов, их пластических и декоративных свойствах. Например, приёмы сопоставления зеркально ровных и матовых поверхностей плоскостей, применяемых в скульптуре, можно использовать в искусстве изготовления ювелирных изделий. А формирование знаний передачи

воздушной перспективы в рельефах и особенностях её построения через планы изображаемых объектов подготовят студентов к созданию объемно-пространственных объектов.

Особый акцент в обучении академической скульптуре делается на умении изображать растительные и цветочные мотивы (рис. 5, 6), поскольку эти темы одни из самых распространённых и часто используемых в ювелирном искусстве (рис. 7).

Рис. 5. А. Гатиева. I курс.
Копия гипсовой растительной розетки

Рис. 6. И. Болкисев I курс.
Лепка растений с натуры

а)

б)

Рис. 7. Тегетхофф Ю. Выпускная квалификационная работа 2012 г.:
а. – браслет, б. – брошь

Не менее важным являются профессиональные навыки изображения человека и животных (рис. 8, 9), которые нередко включены в декоративные пластические, объёмные и рельефные композиции различной степени сложности.

На практических занятиях обучающиеся овладевают особенностями художественного языка академической скульптуры, в который входит и специфика построения рельефа, круглой скульптуры, и многообразные приемы выполнения работ в различных материалах [5, с. 196].

Для приобретения теоретических знаний о построении рельефа и на практике освоить приёмы и навыки его создания, студенты выполняют на первом курсе копию классической розетки. Розетка представляет собой гипсовое, уплощённое декоративное изображение и является разновидностью

рельефа. Композиция в работе выстраивается от центральной точки. Это задание самое первое в программе академической скульптуры и пластического моделирования. Оно представляет собой вводный этап формирования понимания отличия графического изображения от рельефного. В поэтапном процессе изучаются основные принципы построения объёмного рельефа с растительной формой. В результате работы с моделью, развиваются навыки и умение через форму и её характер, передавать особенности образа.

Рис. 8. Зосимов А. I курс.
Объёмное изображение животного

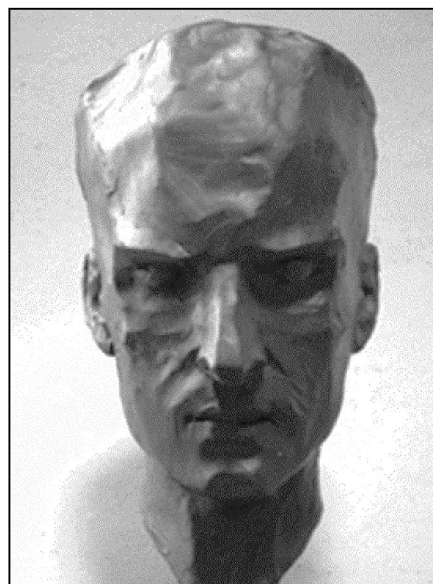

Рис. 9. Орехова Е. III курс.
Объёмное изображение головы
натурщика

Выполнение академических заданий освоение дисциплины «Декоративная пластика малых форм». Практика и знания, приобретаемые в процессе работы над академическими заданиями, становятся примером профессионального подхода к решению сложных художественных задач с правильным практическим использованием приобретённых знаний в пластическом моделировании. Этот опыт способствует применению приёмов в работе по созданию пластических, декоративных произведений. На рисунках 10-11 представлены творческие работы студентов, выполненные на занятиях по декоративной пластике малых форм, в которых решаются декоративные задачи, основываясь на принципах построения академического рельефа, придавая композиционному замыслу условность свойственную произведениям декоративного искусства.

Объединяющим началом академической скульптуры и декоративной пластики малых форм является использование объёма с применением конструктивной пространственной формы, а также работа с предметной, осязаемой средой в которую включены фигуры людей, животных, птиц, разнообразные виды растительного мира, архитектурные объекты. Их тесно связывает применение профессионального моделирования формы и набор массы в соответствии с необходимым числом конструктивных планов,

расположением изображаемых предметов в реальном и условном пространствах. В основе учебных дисциплин лежит анализ формообразования, развивающий объёмно-пространственное мышление [2, с. 8]. В результате единения академического и декоративного подхода появляется возможность создавать многоплановые богатые по пластическому и художественному решению творческие работы.

Рис. 10. Бурова В. I курс. Декоративное рельефное изображение растительной композиции

Рис. 11. Е. Орехова. II курс. Декоративное рельефное изображение натюрморта

Как и для любого вида изобразительного искусства профессиональный рисунок является основой академического скульптурного изображения. Такой же основой служит он и в декоративной скульптуре малых форм, для которой важно соблюдение пропорций, соотношение величин элементов композиции с произведением в целом. Выстраивание определённых взаимоотношений объектов, то есть понимание движения, масштаба и ритма. Обязательное определение центра композиции.

В построении гармоничной композиции, как в академической скульптуре, так и в декоративной, необходимо придерживаться соразмерности целого и отдельных частей целого. Важно понимание масштаба, соразмерности формы и её элементов по отношению к окружающему пространству и другим формам [3, с. 7]. Соблюдение пропорций, масштабности, особой ритмической организации и взаимосвязи изобразительных элементов, играют важную роль в достижении выразительности декоративной композиции (рис. 12).

Рис. 12. Шавырин И. I курс. Декоративное рельефное изображение растительной композиции

Рис 13. Ефремов Е. Брошь «Вишнёвый сад». Выпускная квалификационная работа. 2017 г.

Опыт разработок композиций и их создания на занятиях по декоративной пластике малых форм становится одним из главных источников концентрации идей, позволяющих применять их при проектировании разноплановых по тематике и назначению ювелирных

изделий [6, с. 63]. Наприм, выпускная квалификационная работа Е. Ефремова брошь «Вишнёвый сад» (рис. 13). Брошь – традиционно женское украшение, в котором в миниатюрной форме воплощен образ вишнёвого сада. Тема раскрывается выразительно и точно при помощи игры плавных линий стилизованных растительных элементов, их сочетания с цветными камнями и перламутровыми вставками. Каждый камень удачно расположен в основе мельхиоровых элементов, создавая красивую композицию. Пластика особой художественной формы смогла сформироваться и получить развитие у автора в процессе выполнения заданий по академической скульптуре и пластическому моделированию, где постигались приёмы классической лепки, изучались основные принципы построения рельефа с растительной и анималистической тематикой. В результате длительной аналитической работы с натурой приходит умение и понимание того, как пластическими средствами передать особенности образа и при помощи этих средств создавать новые креативные изделия.

Примером использования выразительных средств декоративной пластики может служить выпускная квалификационная работа Е. Рыбалко «Банты» (рис. 14, 15). В изысканную пластику изгибов лент, гармонично вплетены орнаментально организованные ряды ограненных мерцающих камней. Найдено удачное сочетание выразительной линии силуэта бантов с изящными растительными элементами. В работе видно, как изученные и применяемые на занятиях по декоративной пластике способы стилизации: условность, обобщённость, символичность, орнаментальность, отказ от лишнего второстепенного в формообразовании, применены для реализации замысла и раскрытия темы.

Залогом успешного выполнения декоративных ювелирных изделий является освоение способа перевода двухмерного пространства в объёмное. Оно требует выполнения практических учебных заданий, которые объединяются определённой закономерной последовательностью.

Понимание того, что величина, которая делится только в одном измерении, является линией, в двух – плоскостью, а в трёх – уже характеристика объёмного тела. Формирование, объёмно пространственного мышления имеет начало в практике выполнения заданий по академической скульптуре на основе представления о трёх мерности пространства.

Рис. 14, 15. Рыбалко Е. Броши «Банты». Выпускная квалификационная работа. 2019 г.

Так в построении рельефа птицы на плоскости скульптурными приемами уплощения и последовательного распределения конструктивных планов решается задача восприятия рельефа как реального объёма с характеристиками круглой скульптуры. При этом создаётся иллюзия пространства, находящегося за пределами скульптурного изображения благодаря выстраиванию планов параллельно плоскости фона и сохранения высоты рельефа по всему контуру силуэта птицы. Для усиления эффекта объёмности участки ближнего плана объекта прорабатываются подробнее последующих планов (рис. 16). Этот приём применяется в создании ювелирных изделий, где восприятие высоты рельефа усиливается также благодаря противопоставлению рельефных фактур зеркально отполированных, фактурам матовым, фоновым. Нередко, скульптурные приемы комбинируются с техниками декора поверхности ювелирных изделий, например, оксидирование, при котором серебряные изделия обрабатываются специальным составом, основным ингредиентом которого, является сера. Вследствие этой обработки, материал приобретает

Рис. 16. Рельеф птицы. Этапы выполнения работы

необычную игру переходов цвета различной интенсивности. После полировки, выступающие элементы становятся светлее, тем самым, высота рельефа на потемневшем фоне зрительно увеличивается, что делает его значительно выразительнее по своим декоративным свойствам.

Опыт, приобретённый в процессе выполнения поставленных задач в академической скульптуре, пластическом моделировании и декоративной пластике малых форм, становится ценным материалом для практического применения в изготовлении ювелирных изделий.

Опыт разработки растительных и цветочных мотивов послужил материалом для проектирования и создания семестровых работ, представленных на рисунках 17-18. В стилизованном решении используется основное выразительное средство рельефа – развёртывание композиции на плоскости, в данном случае плоскость фона условна. При этом само изображение построено с передачей пространственных планов. На первом плане находятся цветы, на втором – размещены элементы листьев, выполненные в ажурной сквозной технике, и завершающим третьим планом становится искусно стилизованные ветви. Благодаря такой группировке частей композиции, выстроенных в определённом орнаментальном ритме, последовательно воспринимаются элементы изображения, что создаёт ощущение единства, структурной упорядоченности и целостности изделия.

Рис. 17. Г. Галицын. Брошь «Цветочек».
Семестровая работа. 2020 г.

Рис. 18. А. Ом. Серьги.
Семестровая работа. 2020 г

Современный период развития ювелирного искусства – это период дизайнерского начала и применение современных технологий. Современным художникам-ювелирам доступны технические новшества, которые позволяют воплощать в материале любые формообразующие конструкции. Но к каким бы темам не обращался художник, какие-бы материалы не использовал в своих изделиях, художественную ценность они обретают благодаря применению профессионального опыта, в основе которого лежат знания, полученные при

решении задач, поставленных на занятиях по академической скульптуре, пластическому моделированию и декоративной пластике малых форм.

Важной составляющей приобретения квалифицированных знаний, является необходимость изучения опыта художников предыдущих поколений [7, с. 16] для переосмысления информации и опыта при формировании индивидуального подхода пластического языка. В создаваемых изделиях авторы опираются на работу с натурой, на впечатления от неё, привнося композиционные и декоративные схемы, освоенные и применяемые в процессе обучения.

Таким образом, очевидна ярко выраженная преемственная междисциплинарная связь, способствующая накоплению профессиональных навыков будущих художников традиционного искусства [1, с. 6]. Вместе с тем, происходит овладение техническим мастерством, постигается многообразие выразительных средств пластического языка для создания ювелирных изделий, что впоследствии будет способствовать твёрдой уверенности в самостоятельной, индивидуальной деятельности выпускников.

Помимо практического обучения законам создания скульптуры, работы с натуры, для полноценного понимания природы пластического искусства не обойтись без серьёзного изучения исторического культурного наследия [4, с. 7].

Поскольку объёмная форма является исходным основанием для большей части изделий традиционного прикладного искусства, то очевидным становится то, что академическая скульптура и пластическое моделирование обоснованно занимает место в ряду наиболее важных художественных и общеобразовательных дисциплин.

Для того, чтобы процесс обучения будущих художников традиционного прикладного искусства давал возможность в полной мере раскрыть всё многообразие профессиональных навыков в дальнейшей творческой индивидуальной работе, очевидна необходимость преемственной междисциплинарной связи дисциплин «Академический рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Декоративный рисунок». В результате объём профессиональных знаний и большой опыт выполнения практических учебных работ раскрывают перспективы развития замыслов художника, увеличивают диапазон выразительных средств в авторских работах, вдохновляют на дальнейшую самостоятельную деятельность.

Литература

1. Аширова А. А. Стилизация и трансформация природных форм : методические указания / А. А. Аширова. – Бишкек : КРСУ, 2015. – 48 с.

2. Голубева О. Л. Основы композиции : учебник для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / О. Л. Голубева. – [2-е издание]. – Москва : Искусство, 2004. – 119 с. – ISBN 5-85200-417-0.

3. Каратайева Н. Ф. Академическая скульптура : учебное пособие для бакалавров по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н. Ф. Каратайева; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 57 с. – ISBN: 978-5-906697-28-8.

4. Каратайева Н.Ф. Исторические этапы развития скульптуры малых форм / Н. Ф. Каратайева. – Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 4 (18). – С. 20-32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form?ysclid=lxemuiu34f546864325> (дата обращения: 11.02.2024).

5. Лантери Э. Лепка / Э. Лантери ; перевод с английского А. Е. Кроль. – Текст : электронный. – Москва : В. Шевчук, 2006. – 336 с. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/1RNNvIVr48kDh> (дата обращения: 12.01.2024).

6. Лобов В. А. Значение предмета «Академическая скульптура» в подготовке будущих художников, специалистов декоративно-прикладного искусства / В. А. Лобов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2016. – № 2 (16). – С. 50-59. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-predmeta-akademicheskaya-skulptura-v-podgotovke-buduschih-hudozhnikov-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva?ysclid=lxemwdyphk935662044> (дата обращения: 11.02.2024).

7. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней / А. де. Моран ; с приложением статьи Ж. Гассио-Талабо о дизайне : [перевод с французского] – Текст : электронный. – Москва : Искусство, 1982. – 538 с. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (дата обращения: 10.01.2024).

8. Ювелирное искусство народов России : (Ювелирные украшения) : альбом : из собрания Государственного музея этнографии народов СССР / автор предисловия и вступительных статей А. Д. Аксентон, И. В. Шаталова, Н. М. Сохранская [и др.] ; общая редакция И. В. Шаталовой. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 352 с.

References

1. Ashirova A. A. Stilizaciya i transformaciya prirodny`x form : metodicheskie ukazaniya / A. A. Ashirova. – Bishkek : KRSU, 2015. – 48 s.

2. Golubeva O. L. Osnovy` kompozicii : uchebnyy dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij vy`sshego i srednego xudozhestvennogo obrazovaniya, izuchayushhix kurs «Osnovy` kompozicii» / O. L. Golubeva. – [2-e izdanie]. – Moskva : Iskustvo, 2004. – 119 s. – ISBN 5-85200-417-0.

3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul`ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskustvo i narodny`e promy`sly» / N. F. Karatajeva; Vy`sshaya shkola narodny`x iskustv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN: 978-5-906697-28-8.

4. Karatajeva N.F. Istoricheskie e`tapy` razvitiya skul`ptury` maly`x form / N. F. Karatajeva. – Tradicionnoe prikladnoe iskustvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 4 (18). – S. 20-32. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-etapy-razvitiya-skulptury-malyh-form?ysclid=lxemuiu34f546864325> (data obrashheniya: 11.02.2024).

5. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/1RNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 12.01.2024).

6. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul`ptura» v podgotovke budushhix xudozhnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-predmeta-akademicheskaya-skulptura-v-podgotovke-buduschih-hudozhnikov-spetsialistov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva?ysclid=lxemwdyphk935662044> (data obrashheniya: 11.02.2024).

7. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva : ot drevnejshix vremen do nashix dnejj / A. de. Moran ; s prilozheniem stat`i Zh. Gassio-Talabo o dizajne : [perevod s francuzskogo] – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Iskusstvo, 1982. – 538 s. – URL: <https://djvu.online/file/ZkBoJRXcNpnIZ> (data obrashheniya: 10.01.2024).

8. Yuvelirnoe iskusstvo narodov Rossii : (Yuvelirny`e ukrasheniya) : al`bom : iz sobraniya Gosudarstvennogo muzeya e`tnografii narodov SSSR / avtor predisloviya i vstupitel`ny`x statejj A. D. Aksenton, I. V. Shatalova, N. M. Soxranskaya [i dr.] ; obshhaya redakciya I. V. Shatalovoj. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1974. – 352 s.