

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, профессор кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: alut@list.ru.

Utkin A.L., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, professor of the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: alut@list.ru.

**Специфика анатомического рисунка при обучении художников
лаковой миниатюрной живописи**
**The specifics of anatomical drawing in the process of training artists
of lacquer miniature painting**

Аннотация. Анатомический рисунок рассматривается автором как необходимая практическая часть обучения пластической анатомии. В статье определена специфика рисования анатомических объектов при обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи, непосредственно связанная с особенностями лаковой миниатюры, ее традиционными технологиями, стилистикой и сюжетно-образным строем. Пути совершенствования подготовки художников-миниатюристов автор видит в профессиональной направленности обучения анатомическому рисунку и пластической анатомии в целом, установлении устойчивых междисциплинарных связей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.

Ключевые слова: пластическая анатомия, анатомический рисунок, лаковая миниатюрная живопись, стилизация, обучение, междисциплинарные связи, высшее образование.

Abstract. Anatomical drawing is considered by the author as a necessary practical part of teaching in the discipline «Anatomy for artists». The article defines the specifics of drawing anatomical objects in the training of future artists of lacquer miniature painting, which is directly related to the features of lacquer miniature, its traditional technologies, stylistics and plot-figurative system. The author sees ways to improve the training of miniature painters in the professional orientation of teaching anatomical drawing and anatomy for artists in general, the establishment of stable interdisciplinary links between general professional and professional disciplines.

Keywords: anatomy for artists, lacquer miniature painting, anatomical drawing, lacquer miniature painting, stylization, teaching, interdisciplinary connections.

Необходимость дальнейшего совершенствования профессионального образования в области традиционных художественных промыслов обусловила

актуальность данного исследования. В статье рассматривается роль анатомического рисунка и его специфика в такой специализированной области, как общепрофессиональная художественная подготовка студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи.

Анатомический рисунок сопровождал научные исследования в области морфологии организмов человека и животных, изучения строения их органов и систем со времени становления науки анатомии. Так, в эпоху Возрождения анатомический рисунок развивался как самостоятельный вид графики в качестве анатомической иллюстрации научных, как правило медицинских, трудов и в учебно-познавательных целях. Из-за невозможности описать словесно образы такой сложной системы, как анатомия человеческого тела со всеми его объемными и топографическими характеристиками, анатомические исследования дополнялись иллюстрациями, подробно передающими внешнюю форму и конструктивную сущность анатомических деталей. Это давало возможность зафиксировать увиденное, обобщить результаты исследования.

Анатомический рисунок является практической частью программы обучения пластической анатомии будущих художников всех направлений – архитекторов, дизайнеров, графиков, скульпторов, живописцев и др. Лекционная часть курса пластической анатомии, где дается теоретическое обоснование морфологии тела, ведется параллельно с практической. Задания по анатомическому рисунку закрепляют знания, полученные в теоретической части курса пластической анатомии, и создают условия для успешного их применения в дальнейшей творческой деятельности. Анатомический рисунок по праву считается «синтезом науки и искусства», так как он является исследованием формы тела художественно-графическими средствами.

При выполнении анатомического рисунка обучающиеся изучают морфологию тел человека и животного, общие закономерности образования их внешних форм. В этом заключается его отличие от академического рисунка, направленного, прежде всего, на изучение индивидуальных характеристик модели. Кроме того, анатомический рисунок отличается от академического объектами изображения, такими как скелет, гипсовые слепки экорше, а также задачами, которые стоят перед рисовальщиком. При выполнении анатомического рисунка внимание обучающихся обращается на общие принципы строения и типичные особенности фигуры человека или животного. Таким рисункам присуща более широкая степень обобщения. Акцент делается на логику образования формы, равновесие и движение тела, обусловленность внешности внутренней конструкцией [9, с. 8]. Рисование с натуры анатомических объектов помогает воспринимать фигуру цельно, в пространстве, ощутить значение ракурсности и объема. Целенаправленное рисование позволяет студентам через постижение логики строения, механики крепления и движения костно-мышечной системы прийти к грамотному изображению человека в статике и динамике с натуры, по памяти и воображению [11, с. 335].

Не существует универсального способа или манеры изображения анатомических объектов. Известно немало художников-анатомов с ярко выраженной авторской манерой рисования, например, Г. Баммес (рис. 1³⁹), Б. Хогарт (рис. 2⁴⁰), Е. Барчаи (рис. 3⁴¹), В.А. Могилевцев (рис. 4⁴²) и др.

Рис.1. Г. Баммес, Анатомическая иллюстрация из книги «Образ человека»

Рис. 2. Б. Хогарт, Анатомическая иллюстрация из книги «Динамическая анатомия для художников»

Рис. 3. Е. Барчаи, Анатомическая иллюстрация из книги «Анатомия для художников»

Рис. 4. В.А. Могилевцев Анатомическая иллюстрация из книги «Анатомия фигуры человека»

Педагогическая система и методика анатомического рисования Г. Баммеса [1] и его последователей Р.П. Куриляка, А.Н. Рыжкина представляют собой метод объяснения формы через рисунок. Данная система педагогического рисунка характеризуется конструктивно-линейной техникой, ее отличает быстрота исполнения, лаконичность и выразительность линии, передающей пространственные характеристики объемной формы.

Особенностью методики Б. Хогарта [12] является энергичность, эмоциональность рисунка, изображающего фигуру и ее детали (голову, руки) в динамике ракурсов и возможных движений. Для достижения этой задачи изображения стилизованы, тонально контрастны, акцентированно объемны, детали упрощены и конструктивно понятны.

³⁹ Рис.1. Баммес, Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии / Г. Баммес. – Санкт-Петербург: Дитон, 2011. – С. 483.

⁴⁰ Рис. 2. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников / Б. Хогарт – Издательство: АСТ, Астрель, Родничок, 2001. – С. 216.

⁴¹ Рис. 3. Барчаи Е. Анатомия для художников/ Е. Барчаи. – 4-е издание. – Будапешт: Корвина, 1973. – С. 289.

⁴² Рис. 4. Могилевцев В.А. Анатомия фигуры человека / В.А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: Артиндекс, 2015. – С. 81.

Анатомические иллюстрации Е. Барчаи [2] представляют собой тщательно проработанную черно-белую графику с передачей объема и формы фигуры и ее анатомических деталей.

Рисунки В.А. Могилевцева [5] наиболее приближены к реальным формам и следуют академическим традициям российской рисовальной школы. В рисунках достигается баланс между эстетикой графики и конструктивной ясностью изображенной формы тела.

При обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи, наряду с общими заданиями и требованиями, также существует ряд особенностей как самого анатомического рисунка, его стилистики и методики выполнения, так и отдельных заданий. Данная специфика определяется профессиональными особенностями работы над миниатюрой, такими как стиль подготовительной графики, отбор основных тем изображения животных и фигуры человека, наконец, миниатюрный размер лаковой живописи, определяющий степень обобщения и наполненности анатомическими подробностями [10].

В России сформировались четыре вида лаковой миниатюрной живописи: федоскинская, палехская, мстёрская, холуйская. В Российском университете традиционных художественных промыслов ведется подготовка будущих художников по всем четырем видам данного искусства. Основной объект изображения в лаковой миниатюре – фигура человека, поэтому при обучении будущих художников-миниатюристов особое внимание уделяется пластической анатомии человека. Анатомический рисунок, как практическая часть программы обучения пластической анатомии, подразделяется на самостоятельное рисование студентами анатомических объектов с анатомических атласов и рисование с натуры в аудитории под руководством преподавателя. Рисунок с натуры формирует пространственное понимание объема тела и его частей; средствами обучения являются муляжи скелета, черепа, гипсовые слепки экорше фигуры человека и его анатомических деталей, скелет и экорше животных. Рисование гипсовых анатомических слепков облегчает сложную задачу по изучению объемных форм тела. Ведь гипс, в отличие от живой модели, обладает ровной по окраске белой, матовой поверхностью, неподвижностью объекта и стабильностью освещения, подчеркивающей форму [9, с. 12].

Рассмотрим особенности изображения фигур человека и животных в лаковой миниатюрной живописи и обусловленную ими специфику анатомического рисунка при обучении будущих художников-миниатюристов.

1. Основной изобразительный элемент подготовительного рисунка к лаковой миниатюре – линия, пластичная и выразительная. Линии строятся в три приема – тонкая линия, ее наполнение и «тоновой удар» в основании ее конструкции, которая представляет собой наивысшую точку излома, тоновую доминанту. Ее дополняет светотеневая наполненность объемной формы по принципу иконописной черно-красной прориси [8, с. 188-189]. Поэтому при работе над анатомическим рисунком внимание студентов обращается на

выразительность линии, ее способность передавать пространство, объем и пластику формы за счет интенсивности нажима и толщины (рис. 5⁴³).

В работе над лаковой миниатюрой существует определенная традицией последовательность выполнения изображения любого объекта: сначала контур фигуры заполняется средним тоном, так называемой «роскрышкой», затем ведется процесс высветления «пробелами» выпуклых участков и тонирование темных. Такой принцип работы органично передается и при рисовании анатомических объектов на тонированной бумаге с выявлением объема посредством высветления (рис. 6).

При этом возможна работа как на серой бумаге с проработкой светлых участков белилами, так и на самостоятельно тонированной акварелью или разведенным соусом бумаге. Во втором случае высветление происходит за счет работы ластиком.

2. Копирование с анатомических атласов продолжает традиционный принцип обучения миниатюристов через копирование образцов мастеров лаковой миниатюрной живописи. В федоскинской лаковой живописи также распространено копирование станковой живописи в формате миниатюры [3]. Таким образом усваиваются технические и стилистические приемы, вырабатываются навыки работы с материалом. При копировании с анатомических таблиц запоминаются названия и топографическое расположение анатомических объектов и их деталей, прививается графическая культура.

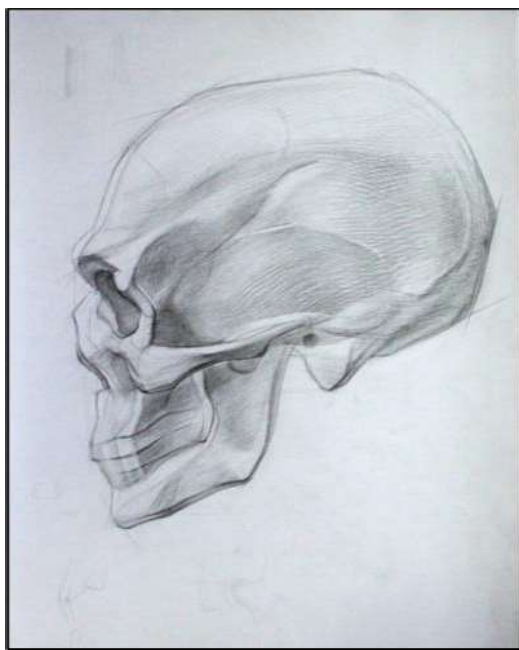

Рис. 5. Рисунок студента I курса с натуры черепа человека

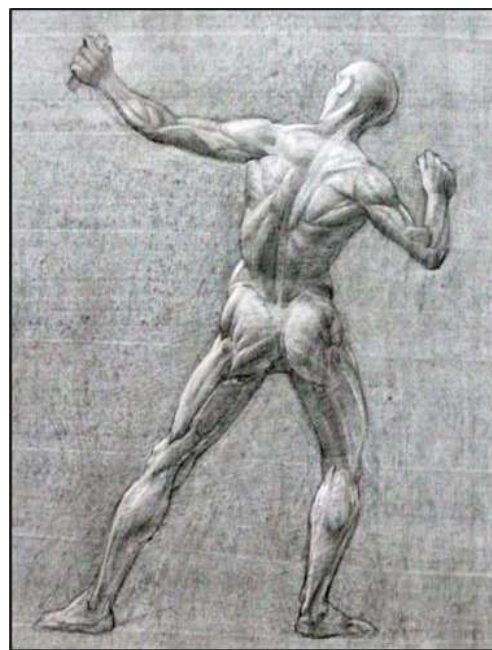

Рис. 6. Рисунок студента II курса с натуры экорше Бренека (Лучник)

⁴³ Рис. 5-12. Фото автора статьи.

3. Во многих научных трудах по пластической анатомии раздел «Пластическая анатомия животных и птиц» следует после раздела «Пластическая анатомия человека», так как эта информация носит сравнительный характер и строится на анализе анатомических структур с точки зрения аналогий и различий фигур человека и животных. При всем многообразии животного мира существует подобие конструкции животных с конструкцией тела человека, в целом и даже в некоторых деталях, в том числе в анатомической номенклатуре. Такой последовательности в своей педагогической практике придерживались художники Г.Н. Карлов [4], М.Ц. Рабинович [6], В. Танк [7].

В Российском университете традиционных художественных промыслов последовательность изучения тем по пластической анатомии выстраивается в соответствии с программами профессиональных дисциплин «Проектирование и макетирование», «Мастерство лаковой миниатюрной живописи», где обучение проходит от более простого к сложному: сначала изображению животных в лаковой миниатюре (лошади), затем изображению человека.

4. При изучении раздела «Пластическая анатомия животных и птиц» выбор изучаемых животных определяется их распространенностью в традиционных сюжетах лаковой миниатюры. Поэтому в основном рассматривается анатомия лошади, оленя, а остальные животные – менее детально (рис. 7).

Кроме того, так как будущие миниатюристы палехского, мстёрского, холуйского направлений изучают иконопись (исторически сложившаяся стилистическая, технологическая и техническая основа изображения в лаковой миниатюре), при знакомстве с анатомией птиц обращается внимание на конструкцию и пластику крыльев, что необходимо при изображении крыльев ангелов. Это также отражается в заданиях по анатомическому рисунку.

Рис. 7. Рисунок студента II курса с натуры гипсового слепка экорше лошади»

5. Миниатюрный размер лаковой живописи определяет как размер самого анатомического рисунка, так и устанавливает приоритетность изучаемых анатомических деталей и пластических характеристик фигуры человека и животных.

Прежде всего, обращается внимание на пропорции фигуры и ее деталей, более подробно рассматриваются голова, руки, стопы, суставы, возможность движений и их амплитуда (в том числе и у животных). Поэтому в программу обучения входят задания на рисование черепа, экорше головы, скелета и экорше руки и ее кисти, торса, стопы, экорше фигуры в движении, скелета животного, экорше лошади.

6. Для более тесной связи с профессиональными дисциплинами в рабочую программу пластической анатомии введены задания на изучение конкретного объекта (голова, кисть, стопа, фигуры человека и животного) с точки зрения пластической анатомии в сопоставлении с натурным рисунком и его стилизацией в традиции лаковой миниатюры (рис. 8-12). Благодаря этому заданию обучающиеся усваивают фактическую информацию и связывают анатомические знания с приемами изображения фигур человека и животных в профессиональной деятельности.

Рис. 8-12. Разработка проекта «Конь» студентом II курса

Знание анатомии является необходимой компетенцией художников-миниатюристов, и анатомический рисунок следует рассматривать как неотъемлемую часть обучения пластической анатомии. Специфика анатомического рисунка для студентов – будущих миниатюристов – должна опираться на стилистические и тематические особенности изображения фигур человека и животных в лаковой миниатюрной живописи. Тем самым будет осуществляться связь с профессиональными дисциплинами «Проектирование и макетирование», «Мастерство лаковой миниатюрной живописи»,

выражающаяся в синхронизации и тематической последовательности выполнения заданий, их стилистическом соответствии, профессиональной направленности обучения пластической анатомии в целом.

Литература

1. Баммес Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии / Г. Баммес. – Санкт-Петербург : Дитон, 2011. – 507 с. – ISBN 978-5-905048-06-7. – Текст : непосредственный.
2. Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – 4-е издание. – Будапешт : Корвина, 1973. – 330 с. : ил. – Текст : непосредственный.
3. Дунаева Н. Ю. Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н. Ю. Дунаева – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (дата обращения: 31.07.2025).
4. Карлов Г. Н. Изображение птиц и зверей. Книга для учителя / Г. Н. Карлов. – Москва : Просвещение, 1976. – 191 с. – Текст : непосредственный.
5. Могилевцев В. А. Анатомия фигуры человека / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : Артиндекс, 2015. – 116 с. : ил. – Текст : непосредственный.
6. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах : учебное пособие для студентов художественных вузов / М. Ц. Рабинович. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 60 с. – Текст : непосредственный.
7. Танк В. Анатомия животных для художников / В. Танк. – Москва : АСТ, 2004. – 158 с. – ISBN: 5-17-022246-7, 5-271-07933-3. – Текст : непосредственный.
8. Уколова Ю. И. Внедрение мстёрского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 187-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL : https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (дата обращения 31.07.2025).
9. Уткин А. Л. Анатомический рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (специализация – Церковно-историческая живопись) / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 50 с. – ISBN 978-5-906697-91-2. – Текст : непосредственный.
10. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: монография в 2-х частях / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – Ч. I. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

11. Филимонов А. И. Значение пластической анатомии и анатомического рисунка фигуры человека в педагогическом образовании / А. И. Филимонов, Т. А. Канунникова. – Текст : электронный // Kant, 2020. – № 2 (35). – С. 329-336. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-plasticheskoy-anatomii-i-anatomicheskogo-risunka-figury-cheloveka-v-pedagogicheskom-obrazovanii> (дата обращения: 31.07.2025).

12. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников / Б. Хогарт – Тула : АСТ, Астрель, Родничок, 2001. – 220 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bammes G. *Obraz cheloveka : uchebnik i prakticheskoe rukovodstvo po plasticheskoy anatomii* / G. Bammes. – Sankt-Peterburg : Diton, 2011. – 507 s. – ISBN 978-5-905048-06-7. – Текст : непосредственный.

2. Barchai E. *Anatomiya dlya xudozhnikov* / E. Barchai. – 4-e izdanie. – Budapesht : Korvina, 1973. – 330 s. : il. – Текст : непосредственный.

3. Dunaeva N. Yu. *Istoricheskij opyt, tradicii i sovremennoe sostoyanie obucheniya risunku xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi* / N. Yu. Dunaeva – Текст : электронный // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

4. Karlov G. N. *Izobrazhenie pticz i zverej. Kniga dlya uchitelya* / G. N Karlov. – Moskva : Prosveshhenie, 1976. – 191 s. – Текст : непосредственный.

5. Mogilevcev V. A. *Anatomiya figury cheloveka* / V. A. Mogilevcev. – Sankt-Peterburg : Artindeks, 2015. – 116 s. : il. – Текст : непосредственный.

6. Rabinovich M. Cz. *Plasticheskaya anatomiya i izobrazhenie cheloveka na ee osnovax : uchebnoe posobie dlya studentov xudozhestvennyx vuzov* / M. Cz. Rabinovich. – Izdanie 2e, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1985. – 60 s. – Текст : непосредственный.

7. Tank V. *Anatomiya zhivotnyx dlya xudozhnikov* / V. Tank. – Moskva : AST, 2004. – 158 s. – ISBN: 5-17-022246-7, 5-271-07933-3. – Текст : непосредственный.

8. Ukolova Yu. I. *Vnedrenie mstyorskogo miniatyurnogo risunka v sodержanie obucheniya studentov vysshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi* / Yu. I. Ukolova – Текст : электронный // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: elektronnyj zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 187-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL : https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (data obrashheniya 31.07.2025).

9. Utkin A. L. *Anatomicheskij risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti «Zhivopis'» (specializaciya — Cerkovno-istoricheskaya zhivopis')* / A. L. Utkin ; Vysshaya shkola narodnyx iskusstv :— Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 50 s. – ISBN 978-5-906697-91-2. – Текст : непосредственный.

10. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sodержanie obucheniya: monografiya v 2-x chastyax / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – Ch. I. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

11. Filimonov A. I. Znachenie plasticheskoy anatomii i anatomicheskogo risunka figury` cheloveka v pedagogicheskom obrazovanii / A. I. Filimonov, T. A. Kanunnikova. – Tekst : e`lektronny`j // Kant, 2020. – № 2 (35). – S. 329-336. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-plasticheskoy-anatomii-i-anatomicheskogo-risunka-figury-cheloveka-v-pedagogicheskom-obrazovanii> (data obrashheniya: 31.07.2025).

12. Xogart B. Dinamicheskaya anatomiya dlya xudozhnikov / B. Xogart – Tula : AST, Astrel`, Rodnichok, 2001. – 220 s. – Tekst : neposredstvenny`j.