

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Московского союза художников, 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., associate professor of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, member of the Moscow union of artists, 115573, Moscow, Musa Dzhailil' street, 14, building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

**Особенности обучения основам скульптуры по программе
дополнительного образования (на примере социального проекта
«Московское долголетие»)**

**Features of teaching the basics of sculpture in an additional education
program (using the “Moscow longevity” social project as an example)**

Аннотация. В статье исследуются особенности содержания обучения основам скульптуры и мелкой пластики участников социального проекта «Московское долголетие», реализуемого в Институте традиционного прикладного искусства с 2023 г. по настоящее время. Участники социального проекта имеют различный социальный и профессиональный опыт, что требует учета при разработке содержания обучения скульптуре и мелкой пластике в рамках программы дополнительного образования. Автор анализирует последовательность и содержание занятий, проблемы освоения мастерства и технических приёмов, возникающие у слушателей, и способы их преодоления.

Ключевые слова: скульптура, мелкая пластика, дополнительное образование, содержание обучения, социальный проект «Московское долголетие», декоративность, объём, рельеф, композиция, стилизация, искусство.

Abstract. The article investigates the peculiarities of teaching sculpture fundamentals and small-scale plastic arts to participants in the social project “Moscow longevity” implemented at the institute for traditional applied arts since 2023 until present. The participants have diverse socio-professional backgrounds which necessitate consideration when designing the content of sculpture and small-scale plastic arts education within an additional educational program. The author analyzes the sequence and content of classes, problems encountered by students in mastering techniques and technical skills, as well as methods for overcoming these challenges.

Keywords: sculpture, small-scale plastics, continuing education, curriculum development, social project “Moscow longevity”, decorative qualities, volume, relief, composition, stylization, art.

Искусство – проводник в познании мира, других людей и, самое главное, самих себя. Именно способность погружать в мир творчества делает его столь ценным и притягательным, вдохновляя на занятия изобразительным искусством. Такую возможность дает изучение основ скульптуры в рамках программы «Московское долголетие».

С 2023 г. в Институте традиционного прикладного искусства организованы занятия для участников социального проекта под руководством преподавателя кафедры рисунка и живописи В.А. Лобова. Двухлетний опыт проведения занятий подтверждает их высокую значимость и актуальность как для слушателей курса, так и для организаторов – как нового опыта реализации программы дополнительного образования.

Курс обучения основам скульптуры разработан с учетом различного стартового уровня подготовки участников. Программа предусматривает последовательное, поэтапное освоение этого вида изобразительного искусства. Структура курса построена таким образом, что первые задания ориентированы на создание объектов с простой пластикой. Каждое последующее задание усложняется, поскольку увеличивается пластическая сложность выполняемых объектов (в таблице 1 представлен полный перечень всех заданий курса).

Таблица 1

Программа социального проекта «Московское долголетие»
Задания. Группа «Керамика (глина, тесто пластика)»

№ п/п	Тема занятий	Кол-во часов
1	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры	2
2	Скульптурное изображение бытовых предметов (кувшин)	2
3	Лепка простых изделий из керамической глины (ваза)	4
4	Лепка керамических украшений. Растительный мотив (Подвеска)	2
5	Лепка новоторжской (тверской) игрушки	2
6	Копирование изразца с изображением птицы	12
7	Копирование изразца с изображением животного	12
8	Объёмное изображение птицы	12
9	Объёмное изображение животного (хорёк)	12
10	Объёмное изображение животного (заяц)	12
Итого		72

Лепка цветов и растений является одним из наиболее понятных для слушателей заданий, позволяющим свободно создавать объемные изображения, не ограничиваясь жесткими правилами чёткого построения. Выполнение этого задания помогает определить, какие задачи по сложности могут быть предложены обучающимся далее.

Особенность проведения занятий заключается в разнообразии предлагаемых вариантов воплощения в объёме скульптурного изображения.

Занятия начинаются со знакомства с композицией [4]. Очень важно уметь вести работу от общего к частному, видеть и находить точные пропорции, а значит, правильно передавать форму предметов и моделей [1]. Именно в ходе освоения и последовательного решения поставленных задач приобретаются навыки ведения работы, понимание и уверенность в создании скульптурными средствами пластических объектов – от простых до сложных.

Рис. 1. Объёмное изображение цветка

На начальном этапе перед слушателями курса ставятся простые задачи: лепка объёмных изображений несложных по форме – цветы, фрукты или бытовые предметы (рис. 1⁵⁷). Они служат основой обучения лепке.

Положительный эффект даёт лепка бытовых предметов, конструктивной основой которых является сочетание геометрических фигур: шара, цилиндра и конуса. Несмотря на

кажущуюся заурядность и простоту форм, интерес к выполнению этих заданий значительно возрастает, когда практика приводит к осознанию, что сложные скульптуры в своей основе состоят из конструктивных соотношений простых геометрических объёмов. Это знание не только делает более глубоким представление о пластической форме, но и даёт понимание пространственного языка скульптуры, позволяя создавать работы, опираясь на базовые принципы построения объёмных изображений [2].

На занятиях слушателям курса предлагается работать с различными материалами, такими как пластилин, керамическая масса, керамическая глина. Выбор материала обусловлен спецификой поставленных преподавателем задач. Благодаря этому опыту формируется понимание пластических свойств разных материалов.

В ходе выполнения объёмных работ и знакомства со свойствами различных скульптурных материалов приобретается умение грамотно использовать их пластические свойства. Например, пластилин предполагает постепенный набор объема небольшими порциями, закрепляющимися на каркасе выполняемого этюда. Глина, благодаря её пластическим свойствам, позволяет сразу формировать в этюде основные пропорции и соотношения объёмов.

Различные скульптурные материалы обладают уникальными физическими свойствами, которые определяют диапазон доступных фактур. Твердость, зернистость, пористость – все эти характеристики влияют на то, как материал реагирует на инструменты и как будет выглядеть в выполненной работе. Так, глина позволяет создавать мягкие, органичные формы с богатой

⁵⁷ Рис. 1-8. Фото автора статьи.

текстурой – от гладкой и блестящей до шероховатой и пористой. Использование разнообразных фактур существенно повышает выразительность объемных изображений, позволяя точнее передать их характерные особенности (рис. 2).

Рис. 2. Керамическая подвеска

Занятия мелкой пластикой в группе «Московское долголетие» предполагают освоение навыков на основе индивидуального подхода к каждому участнику, учитывающего имеющийся у него опыт. Это позволяет подобрать задания оптимального уровня сложности, делая их интересными и доступными для выполнения. Слушатели, не имеющие предшествующей подготовки в области изобразительного искусства в целом и скульптуры в частности, осваивают фундаментальные принципы формообразования, пропорции и базовые техники работы с материалом. В то же время участники, обладающие опытом и занимающиеся параллельно рисунком и живописью, могут сразу приступить к более

сложным задачам, требующим знаний пластической анатомии и композиции.

С учётом наличия опыта в области изобразительного искусства часть обучающихся может выполнять более сложные задания – лепку объёмного изображения птиц (рис. 3, 4) и животных (рис. 5, 6) с натуры. Их выполнение предполагает знание пластической анатомии и знаний, связанных со спецификой последовательного выполнения работ, таких как изготовление каркаса, моделирование формы с соблюдением принципов лепки от общего к частному и от частного к общему [3].

Рис. 3, 4. Объёмное изображение птицы (галка)

Помимо выполнения заданий, основой которых является академическая скульптура, участников увлекает традиционная декоративная пластика. Особую ценность представляет опыт копирования: он открывает путь к осмыслению богатого культурного наследия России.

Рис. 5, 6. Объёмное изображение ондатры

На практике слушатели курса выполняют копии дымковской и новоторжской (тверской) игрушки – характерных глиняных свистулек в виде зверей и людей, филимоновской игрушки, традиционно окрашенной жизнерадостными зелёными, жёлтыми и красно-пурпурными цветами.

Не меньший интерес вызывает копирование рельефов исторических изразцов – керамических плиток специальной формы, которыми облицовывались печи и здания. Целью копирования не является изготовление функциональных плиток для облицовки. В процессе копирования участники курсов постигают декор изразцов в виде причудливых растительных узоров, анималистических мотивов, сказочных птиц, русалок (рис. 7, 8). Историко-культурные знания, транслируемые в ходе занятия преподавателем, помогают глубже понять смысл копируемых изразцов [6].

Рис. 7. Копия изразца на анималистическую тему

Рис. 8. Копия изразца с изображением птицы Сириин

Занятия скульптурой в рамках социального проекта «Московское долголетие»:

- *открывают путь к самовыражению* – возможность реализовать свои таланты и способности;
- *имеют терапевтический эффект* – сосредоточение на собственных чувствах и мыслях при работе с материалом, задействование мелкой моторики при выполнении скульптурных произведений;
- *удовлетворение от выполненной творческой работы* – искреннюю радость от процесса художественного творчества [5, с. 1];
- *являются новым инструментом успешной социальной коммуникации* – на занятиях создается среды общения, позволяющая участникам установить новые социальные связи на основе общего интереса.

Одним из итогов проведенного исследования стало обновление программы курса по скульптуре и мелкой пластике для группы «Керамика».

Занятия в рамках социального проекта «Московское долголетие» – это не только освоение техник, но и формирование сообщества. Здесь участники делятся опытом, вдохновляют друг друга и совместно радуются успехам.

Литература

1. Лобов В. А. Значение предмета «Академическая скульптура» в подготовке будущих художников, специалистов декоративно-прикладного искусства / В. А. Лобов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2016. – № 2 (16). – С. 50-59. – URL: https://dpio.ru/stat/2016_2/Lobov.doc (дата обращения: 19.09.2025).

2. 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. – Текст : непосредственный.

3. Каратайева Н. Ф. Академическая скульптура : учебное пособие / Н. Ф. Каратайева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 57 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506> (дата обращения: 19.09.2025). – ISBN 978-5-906697-28-8. – Текст : электронный.

4. 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. – Текст : непосредственный.

5. Кутбиддинова Р. А. Использование пластилина в решении психологических проблем / Р. А. Кутбиддинова, Е. М. Уманская. – Текст : непосредственный // Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты: XX Международная научно-практическая конференция : сборник тезисов конференции (13 мая 2016 г.). – № 4 (20). – Екатеринбург, 2016 – С. 31–34.

6. Рындина А. В. Древнерусская мелкая пластика. Новгород и центральная Русь XIV–XV вв. / А. В. Рындина. – Москва : Наука, 1978. – 190 с. : ил. – Текст : непосредственный.

7. Танк В. Анатомия животных для художников / В. Танк ; перевод с немецкого. – Москва : АСТ, 2004. – 160 с. – ISBN 5-17-022246-7, 978-5-17-022246-9. – Текст : непосредственный.

8. Лантери Э. Лепка / Э. Лантери ; перевод с английского А. Е. Кроль. – Москва : В. Шевчук, 2006. – 336 с. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/IRNNvIVr48kDh> (дата обращения: 19.09.2025). – Текст: электронный.

References

1. Lobov V. A. Znachenie predmeta «Akademicheskaya skul'ptura» v podgotovke budushhix xudozhnikov, specialistov dekorativno-prikladnogo iskusstva / V. A. Lobov. – Текст : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – 2016. – № 2 (16). – S. 50-59. – URL:

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXLUFoewruOCUp89N2UvKvb9fKCRemnDXFFPKEzfT_TH18c4k_Rtirr2CzpxYZQOO5IWBYiMlmUrhNwqtLioDtdqh0p3Au9MHF6PIFow7o2QI31buYSZcYdJGi4Dkw9hoDGBD0QPHWA%3D%3D%3Fsign%3De-vZaZk09k56G-daQpzxrkHNMk8F7Epyv-gHXTWrz1A%3D&name=Lobov.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 19.09.2025).

2. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul'ptura : uchebnoe posobie dlya bakalavrov po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'slye» / N. F. Karatajeva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 57 s. – ISBN 978-5-906697-28-8. – Текст : neposredstvenny'j.

3. Karatajeva N. F. Akademicheskaya skul'ptura : uchebnoe posobie / N. F. Karatajeva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 57 s. : il. – Rezhim dostupa: po podpiske. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506> (data obrashheniya: 19.09.2025). – ISBN 978-5-906697-28-8. – Текст : e'lektronny'j.

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

5. Kutbiddinova R. A. Ispol`zovanie plastilina v reshenii psixologicheskix problem / R. A. Kutbiddinova, E. M. Umanskaya. – Текст : neposredstvenny'j // Rol` nauki v razvitii sociuma: teoreticheskie i prakticheskie aspekty`: XX Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya : sbornik tezisov konferencii (13 maya 2016 g.). – № 4 (20). – Ekaterinburg, 2016 – S. 31–34.

6. Ry`ndina A. V. Drevnerusskaya melkaya plastika. Novgorod i central'naya Rus` XIV–XV vv. / A. V. Ry`ndina. – Moskva : Nauka, 1978. – 190 s. : il. – Текст : neposredstvenny'j.

7. Tank V. Anatomiya zhivotny`x dlya xudozhnikov / V. Tank ; perevod s nemeczkogo. – Moskva : AST, 2004. – 160 s. – ISBN 5-17-022246-7, 978-5-17-022246-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lanteri E`. Lepka / E`. Lanteri ; perevod s anglijskogo A. E. Krol`. – Moskva : V. Shevchuk, 2006. – 336 s. – ISBN 5-94232-035-7. – URL: <https://djvu.online/file/IRNNvIVr48kDh> (data obrashheniya: 19.09.2025). – Tekst: e`lektronny`j.