

УДК 37

DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-1/2-175-178

БАШКАТОВ Иван Александрович,
Липецкий государственный педагогический
университет, г. Липецк, Россия
bashkatov_ivan@mail.ru

BASHKATOV Ivan A.,
Lipetsk State Pedagogical University,
Lipetsk, Russia
bashkatov_ivan@mail.ru

МЕЩЕРЯКОВ Виктор Дмитриевич,
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, г. Липецк, Россия
Dobrynia48@mail.ru

MESHCHERYAKOV Victor D.,
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration,
Lipetsk, Russia
Dobrynia48@mail.ru

СИНТЕЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

SYNTHESIS OF PLASTIC ARTS IN THE MODERN ART-PEDAGOGICAL PROCESS

В статье ставится задача раскрыть образовательные возможности специальных дисциплин рисунок, скульптура и пластическая анатомия с учетом содержания и связей этих учебных предметов с практикой искусства. В связи с этим рассматривается возможность интеграции пластических дисциплин в художественно-педагогическом процессе, проводится параллель с аналогичным процессом, проявляющимся в искусстве. Рисунок, скульптура и пластическая анатомия являются таким стержнем художественно-педагогической школы, который формирует трехмерное видение, дает полное представление о форме и ее изображении. Роль и значение этих дисциплин, как показывает история, постоянно меняется, но и в настоящее время они не нашли должного места, при оптимизации учебного процесса, сокращении часов часто выводятся за сетку обязательных дисциплин. Вполне очевидно, что и сегодня рисунку отводится первостепенная роль при подготовке учителей изобразительного искусства, при этом скульптура и пластическая анатомия не интегрированы в целостный процесс художественного обучения. Зачастую пластическая анатомия в новых учебных планах отделена от практики рисунка и скульптуры и сводится к теоретическому курсу, что значительно понижает эффективность ее в образовательном процессе. В связи с этим сегодня в условиях модернизации высшего образования важно учитывать образовательные возможности пластических дисциплин рисунок, скульптуры и пластической анатомии, основываясь на заложенном в них огромном потенциале изучения формы, конструкции, объема и пространства. Выдвигается концепция интегрирования пластических дисциплин рисунок, скульптура и пластическая анатомия, направленного на более эффективное изучение и изображение формы, конструкции и объема с учетом специфических особенностей выразительных средств рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства.

The article seeks to show the educational opportunities of special disciplines such as drawing, sculpture and plastic anatomy, taking into account the content and links of these subjects to the practice of art. In this connection, there is a possibility of integration of plastic disciplines in the art-pedagogical process. A parallel is drawn with the same process in modern arts. Drawing, sculpture and plastic anatomy are the core of an artistic - pedagogical school, which generates three-dimensional vision, gives a complete picture of the form and its image. The role and importance of these disciplines, as the history shows, are constantly changing, but now they do not find a proper place in the optimization of the educational process, while reducing the studying hours they are often excluded from the net of compulsory subjects. It is obvious that today drawing plays a key role in the training teachers of fine arts, but sculpture and plastic anatomy are not integrated into the whole process of training. Often, plastic anatomy in the new curriculum is separated from the practice of drawing and sculpture and is reduced to the theoretical rate, which significantly reduces its effectiveness in the educational process. In this regard, today in modernization of higher education is important to consider educational opportunities of plastic disciplines of drawing, sculpture and plastic anatomy, based on their inherited enormous potential of studying the form, structure and space. The concept of integrating the plastic drawing, sculpture and plastic anatomy is forwarded. It is aimed to more effective study and image of forms and structures with specific expressive means of drawing and sculpture as the types of fine art.

Ключевые слова: синтез, пластические искусства, интеграция, художественно-педагогический процесс, рисунок, скульптура, пластическая анатомия

Keywords: synthesis, plastic arts, integration, art-pedagogical process, drawing, sculpture, plastic anatomy

Синтез искусств – это операционное понятие эстетики, истории и теории изобразительно-го искусства. Если в истории искусства и в самом историческом процессе синтез искусств связан со стремлением воплотить в искусстве и закрепить средствами искусства идеал гармонически развитой личности, то в художественной педагогике имеет основную цель сохранения реалистической художественно-педагогической системы, в ситуации активной модернизации образования.

В настоящее время, в связи с переходом на многоуровневую систему обучения, высшее образование переживает сложный период. Происходит активная замена существующих учебных планов, при разработке которых большая ответственность ложится на высшие учебные заведения, так как большая часть дисциплин отводится на вариативную часть и курсы по выбору. В условиях подобной вариативности остро встает проблема определения места специальных пластических дисциплин в процессе художественно-педагогического образования.

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия являются таким стержнем художественно-педагогической школы, который формирует трехмерное видение, дает полное представление о форме и ее изображении. Роль и значение этих дисциплин, как показывает история, постоянно меняется, но и в настоящее время они не нашли должного места, при оптимизации учебного процесса, сокращении часов часто выводятся за сетку обязательных дисциплин.

Вполне очевидно, что и сегодня рисунку отводится первостепенная роль при подготовке учителей изобразительного искусства, при этом скульптура и пластическая анатомия не интегрированы в целостный процесс художественного обучения. Зачастую пластическая анатомия в новых учебных планах отделена от практики рисунка и скульптуры и сводится к теоретическому курсу, что значительно понижает эффективность ее в образовательном процессе.

В связи с этим сегодня в условиях модернизации высшего образования важно учитывать образовательные возможности пластических дисциплин рисунка, скульптуры и пластической анатомии, основываясь на заложенном в них огромном потенциале изучения формы, конструкции, объема и пространства.

Именно эти дисциплины дают возможность наиболее основательно изучить строение и форму человеческого тела (пластическая анатомия), развить объемно-пространственное понимание формы (скульптура), сформировать умение изображать объемную форму на двухмерной плоскости (рисунок), что в совокупности позволяют дать исчерпывающее понятие о форме объекта изображения.

В процессе специальной художественной подготовки перед высшей художественно-педагогической школой стоит задача развития способности адекватного восприятия и изображения объективной реальности, в основе чего в реалистическом искусстве лежит понимание трехмерной формы, заключающееся в необходимости развития объемно-пространственного мышления, способности выстраивать объемы, сводя их к гармоничному единству. Реализация таких задач выполняется непосредственно на занятиях по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, именно этот факт дает возможность интеграции их в единый блок пластических дисциплин.

В отличие от рисунка, где замысел художественного образа передается на двухмерной плоскости, скульптура оперирует реальным объемом. Процесс выполнения работы в непосредственном объеме и профессиональный анализ формы предмета, основанный на развитии скульптурного объемно-пространственного мышления, приносит огромную пользу в обучении трехмерному изображению на плоскости.

Учебные дисциплины рисунок и скульптура соответствуют видам изобразительного искусства, что нельзя сказать о пластической анатомии, которая рассматривается нами как один из связующих компонентов между рисунком и скульптурой, возникающий при изображении человека. Объединяя эти дисциплины в единый интегрированный блок, мы так или иначе говорим о синтезе этих искусств.

Синтез пластических искусств аналогичен с процессом интеграции в образовании.

Интеграция в настоящее время рассматривается как один из самых перспективных путей в образовании. Мысль о необходимости интеграционного подхода пыталась утвердиться не одно столетие. В XVII в. Ян Коменский высказывал идею о том, что все так должно быть соединено между собой, чтобы образовать неразрывное целое.

Под интеграцией подразумевается органичное слияние, объединение содержания образовательных программ, предметов или предметных областей.

Отличительными особенностями интегрированного подхода является мотивированная практическая активность личности, основанная на применении полученных знаний, умений и навыков.

Интеграция наук характерна для настоящего времени и проявляется в стремлении получить как можно более точное представление об общей картине мира. Решение данной задачи невозможно в рамках одной дисциплины, поэтому тенденция к интеграции учебных дисциплин наблюдается в теории и практике обучения, которая позволяет учащимся достигать межпредметных обобщений и приближаться к пониманию общей картины мира.

Ряд современных ученых отмечает, что в процессе интеграции не только происходит объединение ранее разрозненных блоков, но и стираются их границы. Подобную же тенденцию мы можем наблюдать и в синтезе искусств.

Б.А. Соловьёва в своей книге «Искусство рисунка» отмечает, что изобразительные и содержательные возможности каждого вида широки и сближение художественных образов в произведениях разных видов искусства указывает на то, что виды и разновидности искусства с точки зрения их специфики не разделены непреходимыми границами. «Не все художники исполь-

зуют возможности и особенности разных видов искусства, создают в каждом виде произведения, несущие самостоятельный образ со своими чертами» [1, с. 141].

«...Ничто так ярко не характеризует противоположность между старым искусством и искусством нынешним, как единство формы видения в прежние времена и разнообразие этих форм сейчас. Кажется, что самые противоречивые представления способны ужиться друг с другом так, как это никогда не случалось до сих пор в истории искусства. Мечтают о рельефной сцене и в то же время возводят постройки, рассчитанные на впечатление глубины. Пластически-линейное искусство так же значимо, как и живописное, оперирующее одними только зрительными впечатлениями. В каждом художественном листке мы видим осуществленными почти все возможности рисунка. Как незначительны в сравнении с этим отдельные расхождения, наблюдающиеся в прошлом! Только историческая в самом существе своем эпоха могла воспитать эту широту чувства. Но убыль силы современного искусства по сравнению с устремленной в едином направлении мощью прошлых эпох громадна. Прекрасной задачей научной истории искусства является сохранение живым хотя бы понятия о подобном единообразном видении, преодоление невероятной путаницы и установка твердого и ясного отношения взгляда к видимому» [2, с. 5].

В подтверждение этого стоит привести слова Гете, который пишет: «Сами искусства, так же как и их разновидности, родственны друг другу, они имеют известную склонность к соединению, даже к слиянию» [1, с. 141]. Далее он также отмечает, что долг, заслуга, достоинство настоящего художника заключается именно в том, что «он умеет отделить ту область, в которой он работает, от других, обосновать каждое искусство и каждый род искусства на нем самом и по возможности их изолировать» [1, с. 142].

Скульптор Б.Е. Каплянский пишет: «Мы должны найти пути воссоздания природы языком своего искусства, который мы стремимся познать» [3, с. 62].

М. Клингер, впервые определивший «собственную эстетику» графики, писал, что каждому материалу присущи «особый дух и особая поэзия, ... которые ничем нельзя заменить» [4, с. 15]. И это должно стать составной частью подготовки учителя, которому необходимо понимать и уметь донести до своих учеников этот «особый дух, особую поэзию» каждого из видов изобразительного искусства. Именно поэтому при интеграции пластических дисциплин рисунка, скульптуры и пластической анатомии не стоит задача создания новой универсальной объединяющей дисциплины, а выявления и интегрирования их общих задач, направленное на более эффективное изучение и изображение формы, конструкции и объема с учетом специфических особенностей выразительных средств рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия теории искусств. – М.-Л., 1930.
3. Каплянский Б.Е. Записки об искусстве и художниках // Советская скульптура. Вып. 8. – М., 1984.
4. Клингер М. Живопись и рисунок. – СПб., 1908.

REFERENCES

1. Solovyova B.A. The art of drawing. [Iskusstvo risunka]. 1989. (in Russ.).
2. Wolfflin G. Concepts arts theory. [Osnovnyye ponyatiya teorii iskusstv]. 1930. (in Russ.).
3. Kaplyanskiy B.E. Notes about art and artists. [Zapiski ob iskusstve i khudozhnikakh]. 1984. (in Russ.).
4. Klinger M. Painting and Drawing. [ZHivopis' i risunok]. 1908. (in Russ.).

Информация об авторе

Башкатов Иван Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра изобразительного искусства, Липецкий государственный педагогический университет, член союза художников России, г. Липецк, Россия
bashkatov_ivan@mail.ru

Information about the author

Bashkatov Ivan A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Fine Arts, Lipetsk State Pedagogical University, member of the Russian Union of Artists, Lipetsk, Russia
bashkatov_ivan@mail.ru

Мещеряков Виктор Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин,

Meshcheryakov Victor D., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Humanities and Natural Sciences, Russian Presi-

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Липецк, Россия
Dobrynia48@mail.ru

Получена: 02.02.2016

Для цитирования статьи: Башкатов И.А., Мещеряков В.Д. Синтез пластических искусств в рамках современного художественно-педагогического процесса. Краснодар: Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Том 8. № 1. Часть 2. с. 175-178
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-1/2-175-178

dential Academy of National Economy and Public Administration, Lipetsk, Russia
Dobrynia48@mail.ru

Received: 02.02.2016

For article citation: Bashkatov I.A., Meshcheryakov V.D. Synthesis of plastic arts in the modern art-pedagogical process [Sintez plasticheskikh iskusstv v ramkakh sovremennogo khudozhestvenno-pedagogicheskogo protsessa]. Krasnodar. Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl'= Historical and Social Educational Ideas. 2016. Tom 8. № 1. Vol. 2. Pp. 175-178.
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-1/2-175-178