

УДК 3737

Башкатов Иван Александрович

член союза художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства Липецкого государственного педагогического университета, докторант кафедры рисунка Московского государственного педагогического университета
тел.: (920) 500-14-91

ПРОБЛЕМА СКУЛЬПТУРЫ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Исследована проблема определения роли и значения скульптуры и пластической анатомии в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы в условиях перехода на многоуровневую систему. На основе анализа педагогического опыта предшествующего поколения определены приоритеты в содержательной части дисциплины скульптура и пластическая анатомия в процессе подготовки художника-педагога, художника декоративно-прикладного искусства и художника-дизайнера.

Ключевые слова: скульптура, пластическая анатомия, образовательное пространство, художественно-педагогическая школа.

Bashkatov Ivan Aleksandrovich

Member of the Union of Artists of Russia, PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department Visual Arts of Lipetsk State Pedagogical University, Doctoral Candidate of the Department of Drawing of Moscow State Pedagogical University
tel.: (920) 500-14-91

THE PROBLEM OF SCULPTURE AND PLASTIC ANATOMY IN MODERN EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER ARTISTIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL

The problem of definition of the role and value of sculpture and plastic anatomy in modern educational space of higher artistic and pedagogical school in the context of transition to multilevel system is investigated. On the basis of the analysis of pedagogical experience of previous generation the priorities in the substantial part of sculpture and plastic anatomy discipline in the course of training artist-teacher, artist of decorative and applied arts, artist designer are defined.

Key words: sculpture, plastic anatomy, educational space, artistic and pedagogical school.

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 в современном образовательном пространстве дисциплин, являющихся основными в формировании фундаментальной направленности художника-педагога.

Таким стержнем художественно-педагогической школы являются рисунок, скульптура и пластическая анатомия, при помощи которых наиболее полно происходит познание трёхмерного мира. Роль и значение этих дисциплин, как показывает история, постоянно меняется, но и в настоящее время они не нашли должного места, при сокращении часов часто выводятся за сетку обязательных дисциплин. Кроме того, курс «скульптура и пластическая анатомия» в новых учебных планах часто разделяется на отдельные дисциплины, что приводит к разделению их содержательной части, и вследствие этого неэффективному использованию их потенциала.

В связи с этим важно определить приоритеты в содержательной части скульптуры и пластической анатомии, найти их оптимальное соотношение в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы.

Целью обучения дисциплинам скульптура и пластическая анатомия в подготовке учителя изобразительного искусства, художника декоративно-прикладного искусства и художника-дизайнера на художественно-графических факультетах является изучение законов реалистического искусства скульптуры, формирование образно-пластического способа мышления, приобретение навыков, необходимых для творческой и педагогической работы.

В процессе обучения в высшей художественно-педагогической школе стоят задачи развития у студентов трёхмерного восприятия формы путём пластической работы, объёмно-пространственного восприятия и конструктивно-пластического мышления, способности выстраивать объёмы, сводя их к гармоническому единству. В обязательный минимум содержания дисциплины скульптура и пластическая анатомия входит: лепка предметов быта, птиц, животных, людей с натуры, по памяти, представлению и наблюдению; лепка рельефа и объёмной скульптуры; изучение пластической анатомии человека, животных и птиц: строение скелета, черепа, конечностей, мышц головы, характерные пластические движения групп мышц, пропорции фигуры человека; лепка черепа, скелета и фигуры человека, живой модели (мужской и женской), скульптурной композиции.

При обучении скульптуре и пластической анатомии необходимо помнить, что основным объектом для изображения в скульптуре является человек. Независимо от количества учебных часов, отведённых на дисциплину, скульптура на художественно-графическом факультете предполагает изображение человека, к чему должны подготавливать студентов все предшествующие задания.

Н.В. Томский отмечал, что скульптор концентрирует своё внимание на человеке и скульптуру с полным основанием называет «человековедением» [1, с. 16].

Изучение пластической анатомии человека должно занимать существенное место в процессе профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства, художника декоративно-прикладного искусства и художника-дизайнера. М.Г. Манизер утверждал, что «исчерпывающее объяснение смысла видимого может быть дано лишь на основе знания пластической анатомии» [2, с. 134].

Художники декоративно-прикладного искусства в своей профессиональной работе непременно сталкиваются с изображением человека, а для того, чтобы умело изобразить фигуру человека, необходимы крепкие знания пластической анатомии. Художники-дизайнеры в своей профессиональной деятельности имеют дело с пространственной средой человека, при этом им необходимо всё соотносить и соизмерять с человеком. Знание анатомии позволяет правдиво изображать фигуру человека, находить наиболее характерные черты позирующей модели, достигать необходимого портретного сходства, что является обязательными качествами художника-педагога.

Для художника основным методом познания окружающего его мира является метод зарисовки. При изучении пластической анатомии человеческого тела этот метод имеет огромное значение. «Теоретические знания запоминаются и откладываются в памяти в виде зримых наглядных образов через прорисовывание, а не через запоминание их названий» [3, с. 37]. Скульптор при этом применяет метод лепки данного анатомического объекта.

Работа над изображением человека в скульптуре, будь то портрет или скульптурная композиция, требует обязательного изучения анатомического строения, именно поэтому объединение скульптуры и пластической анатомии в одну дисциплину является целесообразным.

Изумительное совершенство, с которым великие мастера древнего мира – Поликлет, Пракситель, Мирон, Скопас и другие – изображали человека, ни с чем несравнимое мастерство, отличающее работы гениальных ваятелей эпохи Возрождения – Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, связано в значительной мере с их великолепным знанием анатомии человеческого тела.

С.Т. Конёнков пишет «...я изучал кости, мышцы, связки. Эта «натура» необходима каждому скульптору, как насущный хлеб. Без точного знания человеческого тела и всех сочленений нельзя работать в скульптуре. Тело человека – родная стихия скульптора» [4, с. 37].

Знание анатомии увеличивает наблюдательность, умение подмечать индивидуальные особенности изучаемой модели. Известно, что наблюдательность является одной из особенностей, присущих художнику.

Студент, работающий над скульптурой, становится свободным, уверенным в себе, способным к настоящему творчеству только в том случае, если в совершенстве знает анатомию человеческого тела.

Без изучения скульптуры и пластической анатомии немыслима профессиональная подготовка учителя изобразительного искусства, художника декоративно-прикладного искусства и художника-дизайнера и этот неоспоримый факт должен учитываться в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Томский Н.В. Заметки скульптора. М., 1965.
2. Школа изобразительного искусства: в 10 вып.: 3 изд., испр. и доп. М., 1988. Вып. 2.
3. Новосёлов Ю.В. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для вузов. М., 2009.
4. Конёнков С.Т. Слово к молодым. М., 1958.