

Многолетний опыт проведения аттестации по живописи позволяет автору выявить следующие типичные ошибки в учебных работах студентов:

1. Студентом был выполнен только *один* эскиз к каждой декоративной работе (требуется как минимум три эскиза, выполненных различными способами и приёмами декоративной живописи);

2. У студентов отсутствуют фрагменты утвержденного эскиза декоративного решения, в которых определяется способ и прием декоративной живописи, его связь с конкретным видом традиционного прикладного искусства;

3. В ходе просмотра комиссия выявила нарушения методики выполнения декоративных переработок. Так в ряде работ выявлено несоответствие содержания декоративных решений и живописного этюда, по которому оно было выполнено. Например, этюд отдельных цветов в живописи и никак не связанная с ним орнаментальная композиция в декоративном решении.

4. Ряд декоративных работ являлись повтором натурной живописи без придания им декоративной условности и связи с конкретным видом традиционного прикладного искусства. Декоративное решение этюда отдельных предметов быта. Декоративное решение в колористическом и пластическом плане практически не отличается от живописного этюда. В декоративном решении отсутствует декоративная условность, признаки конкретного способа изображения и приема.

5. В ходе опроса студентов выявлена их низкая теоретическая подготовка в области декоративной живописи (незнание различных способов декоративного изображения, приемов и техник декоративной живописи).

6. В ряде декоративных решений одновременно используются различные способы изображения. Например, использован одновременно иконический способ в кувшине и вазе (реалистическое изображение в обобщенном виде) и символический способ изображения (условный знак-образ) в тарелке. В декоратив-

ном решении допускается использование только одного способа (метода) изображения;

7. Нарушение норм эстетики при выполнении декоративного решения, внесение в изображение деталей несущих смысловую нагрузку, не связанную с пластическим строем изображаемых предметов. Внесение в декоративно-условное изображение литературно-сюжетного наполнения отрицательно влияет на лаконичность и цельность пластического решения работы.

В целом методика выполнения декоративных переработок живописных этюдов, разработанная в Высшей школе народных искусств (академия) и отражающая её связь с конкретными видами традиционного прикладного искусства выполняется студентами. В вузе накоплен большой опыт и разработаны методики обучения, имеющие цель вооружить студентов всем необходимым комплексом знаний умений и навыков для их успешной профессиональной реализации.

Однако существуют проблемы с выполнением эскизно-поисковой работы в полном объеме в некоторых группах специалитета и бакалавриата. Автор считает, что стоит продолжить разработку и совершенствование методики преподавания декоративной живописи на всех уровнях образования в Высшей школе народных искусств (академии), внедрять в учебный процесс инновационные технологии.

Важно усилить интеграцию обучения академической и декоративной живописи с художественно-творческой работой на выпускающих кафедрах для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академия) [6; 7]. Участие преподавателей кафедры рисунка и живописи в просмотрах учебных работ на кафедрах декоративной росписи, художественной вышивки, художественного кружева, лаковой миниатюрной живописи на всех этапах выполнения учебных работ скажется на повышении уровня, эффективности обучения будущих художников традиционного прикладного искусства.

Библиографический список

1. Арнхейм Р. *Искусство и визуальное восприятие*. Сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина. Москва: Прогресс, 1974.
2. Воронов В.С. *Крестьянское искусство*. Москва: Государственное издательство, 1924.
3. Серов П.Е. *Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств. П.Е. Серов и его ученики*: учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: ВШНИ(и), 2009.
4. Стор И.Н. *Декоративная живопись. Основные проблемы курса*. Москва: МТИ им. А.Н. Косыгина, 1988.
5. Дагдидян К.Т. *Декоративная композиция*: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
6. Максимович В.Ф. *Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления*. Москва: Флинта, 2000.
7. Христолюбова Д.Ю. *Технология художественного кружевоплетения Рязанской области. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение)*. Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016.

References

1. Arnheim R. *Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie*. Sokr. per. s angl. V.N. Samohina. Moskva: Progress, 1974.
2. Voronov V.S. *Krest'yanskoe iskusstvo*. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1924.
3. Serov P.E. *Prepodavanie zhivopisi v Vysshej shkole narodnyh iskusstv. P.E. Serov i ego ucheniki*: uchebno-metodicheskoe posobie. Sankt-Peterburg: VShNI(i), 2009.
4. Stor I.N. *Dekorativnaya zhivopis'. Osnovnye problemy kursa*. Moskva: MTI im. A.N. Kosygina, 1988.
5. Dagldiyen K.T. *Dekorativnaya kompozitsiya*: uchebnoe posobie. Rostov-na-Donu: Feniks, 2010.
6. Maksimovich V.F. *Traditsionnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: Istoricheskij aspekt, sovremennoe sostoyanie i puti obnovleniya*. Moskva: Flinta, 2000.
7. Hristolyubova D.Yu. *Tekhnologiya hudozhestvennogo kruzhevopletieniya Ryazanskoj oblasti. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie)*. Sankt-Peterburg: VShNI, 2016.

Статья поступила в редакцию 01.02.18

УДК 378

Utkin A.L., senior teacher, Drawing and Painting Department, Higher School of Folk Arts (Academy) (St. Petersburg, Russia), E-mail: alut@list.ru

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF PLASTIC ANATOMY FOR ARTISTS WITH “ACADEMIC DRAWING” AND “ACADEMIC SCULPTURE” IN TEACHING TRADITIONAL APPLIED ART. The actual task of improving the quality of education is to increase the effectiveness of the training that require strengthening and development of interdisciplinary communications. This approach improves learning, improves the efficiency of information transfer and promotes the formation of students' holistic perception of the world, an integrated approach to solving problems. The article analyzes the relationship of academic disciplines, fundamental for modern art education in the field of traditional applied art, “Plastic anatomy”, “Academic drawing”, “Academic sculpture and plastic modeling” in teaching for the future artists of traditional applied art at the Higher School of Folk Arts (Academy).

Key words: traditional applied art, interdisciplinary connections, Plastic anatomy, Academic drawing, Academic sculpture.

А.Л. Уткин, ст. преп. каф. рисунка и живописи. Высшая школа народных искусств (академия), г. Санкт-Петербург, E-mail: alut@list.ru

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ С ДИСЦИПЛИНАМИ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» И «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Актуальная задача улучшения качества образования связана с повышением результативности обучения, что требует усиления и развития междисциплинарных связей. Подобный подход улучшает усвоение учебного материала, повышает эффективность передачи информации и способствует формированию у студентов целостного мировосприятия, комплексного подхода к решению проблем. В статье анализируются взаимосвязи учебных дисциплин, фундаментальных для современного художественного образования в области традиционного прикладного искусства, – «Пластической анатомии», «Академического рисунка», «Академической скульптуры и пластического моделирования» в системе преподавания для будущих художников традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств (академия).

Ключевые слова: традиционное декоративно-прикладное искусство, междисциплинарные связи, пластическая анатомия, академический рисунок, академическая скульптура.

В настоящее время как никогда актуальна задача улучшения качества образования. В связи с этим одним из основных направлений повышения результативности обучения является усиление и развитие междисциплинарных связей. Подобный подход не только улучшает усвоение учебного материала, повышает эффективность передачи информации, но, что немаловажно, способствует формированию у студентов целостного мировосприятия и развивает умение комплексно подходить к решению проблем.

В системе классического художественного образования одной из важнейших задач является развитие у учащихся пластического чувства и пространственного восприятия, и решается она с помощью академического рисунка, академической скульптуры и пластической анатомии. Данные дисциплины должны выступать в образовательном процессе в неразрывном единстве, обусловленным самим их содержанием. Ведь пластическая анатомия дает знания о внутренней структуре и содержании форм, скульптура развивает у студентов пространственное мышление, умение чувствовать объемы, академический рисунок – формирует навыки изображения их на двухмерной плоскости листа, развивает глазомер и чувство пропорций. Академический рисунок – это, прежде всего глубокое и систематическое изучение реальных природных форм, реализуемое через стройную систему заданий по работе с натурой. По сути, академический рисунок – это профессиональная грамота, необходимая художнику любой специальности.

Необходимо заметить, что выполнение заданий по скульптуре приносит несомненную пользу и совершенствует навыки по рисунку. Работа с реальными объемами и формами, их анализ развивает скульптурное пространственное видение и в дальнейшем положительно сказывается при изображении трехмерных объектов на двухмерной плоскости листа. Верно и обратное – предварительное выполнение зарисовок с разных ракурсов помогает скульптору лучше почувствовать форму и пластику объекта изображения и качественнее воплотить авторский замысел. Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок – источник и корень всякой науки [1, с. 19].

В то время, как и рисунок, и скульптура представляют собой отдельные виды искусства, пластическая анатомия является, прежде всего, наукой, лежащей в их основе и теснейшим образом с ними связанной. Эти дисциплины в органичном единстве развивают у студентов умение профессионально анализировать формы и изображать, в объеме или на плоскости, любые объекты.

Для современного художественного образования в области традиционного декоративно-прикладного искусства академические рисунок, скульптура и пластическая анатомия также являются фундаментальными дисциплинами.

История развития традиционных промыслов Федоскино, Палеха, Холуя, Мстеры, нижегородской росписи по металлу показала, что при применении в обучении мастерству таких академических дисциплин, как рисунок, живопись, а для промыслов, создающих объемные объекты народного искусства (таких, как резьба по дереву, кости, работа с металлом) – еще и скульптура, происходило повышение художественного уровня изделий, развитие и сюжетное обогащение стиля, а как следствие – расцвет традиции на основе повышения квалификации мастеров, повышение конкурентоспособности промысла. Так, например, когда в 1790 – 1820 гг. в Нижнем Тагиле была организована шко-

ла ремесел с преподаванием академического рисунка, это дало качественный подъем промысла. Повысилось качество росписи, возросло исполнительское мастерство и выразительность, появились новые сюжеты, композиционные решения, вырос интерес рынка к изделиям промысла. Все лучшие образцы нижегородской росписи, находящиеся ныне в музеях – Эрмитаже, Русском музее и др. созданы именно в 1-ой половине XIX века [2].

И сейчас в учебную программу подготовки будущих профессиональных художников в области традиционного прикладного искусства входят основополагающие в профессиональном художественном образовании для всех дисциплины «Академический рисунок», а для ряда профилей – также «Академическая скульптура и пластическое моделирование». Независимо от того, будет ли работать художник с цветом, как в случае с художественной росписью по металлу, с текстилем, в области художественной вышивки, художественного кружевоплетения, с металлом на ювелирном искусстве, или с костью на направлении резьба по кости, рисунок и скульптура необходимы для развития художественного вкуса, глазомера, твердости руки, умения наблюдать, анализировать действительность и в дальнейшем реализовывать в своих изделиях красоту и пластику линий и форм.

Совершенствование преподавания академического рисунка и скульптуры невозможно без развития междисциплинарных связей с пластической анатомией. Понимание физического строения человека, усвоения смысла перемен, происходящих в человеческом теле вследствие того или иного движения, объяснение каждого нюанса формы – вот что должно занимать скульптора. Исчерпывающее объяснение смысла видимого может быть лишь на основе знания пластической анатомии [3, с. 134]. Художник, не знающий анатомического строения, не может свободно рисовать или ваять. Именно пластическая анатомия формирует у студента стройный и логичный комплекс теоретических знаний об устройстве человеческого тела и его элементов, о влиянии внутренней структуры на внешний облик, учит пластически-конструктивному анализу видимых форм, пропорций отдельных частей и целого. В дальнейшем полученные знания применяются в построении изображений человека, животных в академических скульптуре и рисунке, как в процессе обучения, так и в практической творческой работе применительно к каждому из выбранных профилей.

Пластическая анатомия дает не только теоретические знания, но и практические навыки рисования. Именно ручным трудом создаются произведения прикладного искусства, и практическая работа по зарисовке мышц, костей, схем поз, движений, выполняемых человеком и животными, дополняет и развивает эти навыки и умения. Анатомический рисунок также способствует лучшему запоминанию анатомических структур и развивает осмысленное рисование с натуры и по представлению. Кроме того, неизменно хороший результат дает использование на занятиях по пластической анатомии такого приема, как проведение анатомических диктантов (рисование по памяти мышц и частей скелета). Чем выше уровень подготовки студента по рисунку, тем выше результат по усвоению знаний по анатомии, и наоборот: задания по академическому рисунку влияют на качество изучения пластической анатомии.

Одним из важных направлений усиления междисциплинарных связей является логичное выстраивание последовательности заданий, а в ряде случаев их синхронизация. Например, задание по портрету в курсе рисунка в идеале должно предваряться изучением черепа, мышц головы на занятиях по пласти-