

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

В. А. Шмаков (г. Новосибирск)

Статья посвящена преподаванию анималистики в процессе обучения студентов институтов искусств. Определяется ее роль в подготовке художника-педагога. Показывается методика выполнения анималистической скульптуры.

Ключевые слова: анималистический жанр, процесс обучения, скульптура.

ANIMALISTIC GENRE, HOW IMPORTANT PART IN THE WORLD STUDENTS IN ANIENT

V. A. Shmakov (Novosibirsk)

The article is devoted to teaching animalistic in the process of teaching students of art institutes. Its role in the training of the artist-teacher is defined. The method of performing an animalistic sculpture is shown.

Keywords: animalistic genre, learning process, sculpture.

В настоящее время анималистическая тематика в изобразительном искусстве приобретает все больший интерес. Ею занимаются как любители, так и профессиональные художники. Не удивительно, что педагоги общеобразовательных школ, школ искусств, ДХШ и педагоги дополнительного образования также не обходят эту тему стороной. Поэтому на художественных факультетах в педагогических вузах вопросам актуальности преподавания анималистического жанра посвящаются научные статьи и диссертации [1; 3; 6; 7; 9; 11].

Анималистика (Анималистический жанр), иногда также Анимализм (от лат. animal – животное) – жанр изобразительного искусства, основным объектом которого, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве. Анималистика сочетает в себе естественнонаучные и художественные начала. Животные должны быть изображены крупным планом, достоверно и с их определенной характерностью.

Главной задачей художника-анималиста могут быть как точность изображения животного, так и художественно-образные характеристики, включая декоративную выразительность или наделение животных присущими людям чертами, поступками и переживаниями (например, изображение антропоморфных персонажей сказок и басен). Изображать животных начали еще с древних времен в Древнем Египте, Древней Ассирии, в искусстве скифов и сарматов. С натуры животных начали изо-

---

Шмаков Виктор Алексеевич – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Член Союза Художников России.

V. A. Shmakov – Novosibirsk State Pedagogical University.

бражать с 8 века в Китае. В эпоху возрождения в Европе художники Пизанелло и Дюрер также изображали в своих работах животных. Со временем художники-анималисты стали появляться во многих странах. Из скульптуры имеет распространение анималистическая керамика. Стилизованные фигуры животных имеются среди памятников звериного стиля, в искусстве Древнего Востока, Африки, Океании, Древней Америки, в народном творчестве многих стран.

Художники, работающие в анималистическом жанре, называются анималистами [5].

В учебных программах художественных школ, изостудий, определенное время отводится для рисования, и лепки животных. В связи с этим, анималистическая тематика в обучении студентов института искусств включена в программы по рисунку, живописи, скульптуре и декоративно-прикладному искусству и направлена на повышение качества подготовки студентов. Художник-педагог должен владеть техникой педагогического рисунка, в том числе и на анималистическую тематику. Это требует соответствующей подготовки, достигаемой специальными упражнениями и систематической работой.

Важными качествами такого рисунка следует считать правдивую и убедительную трактовку изображаемого животного или птицы, основанную на характеристике главного, существенного, а также цельности, лаконизме, выразительности и общности решения [2; 4; 8].

Для анималистического произведения важен сам подход к теме, когда стоит задача показать характерность, выразительность животного. Эта задача доминирует, окружающие животное изображения только сопутствуют главному. Также необходимо сказать о том, что у анималистического жанра в изобразительном искусстве есть очень важная воспитательная роль – нравственное оздоровление общества. Сейчас это стало острой и актуальной темой, особенно в среде подрастающего поколения. Возникла необходимость силой искусства пробудить в молодых людях гуманизм и отзывчивость к живым существам, показать красоту живой природы и помочь осознать её ценность.

Начальным этапом в освоении анималистического жанра в изобразительном искусстве является посещение художественных музеев, изучение литературы по творчеству художников-анималистов. Очень полезно изучать анатомические таблицы со скелетами и мышечным аппаратом разных животных. Невозможно правильно изобразить животное, не зная хотя бы в общем особенности их анатомического строения. Внешний вид животного, пластика его тела, механика движений зависит от строения скелета, рельефа мышц, пропорционального соотношения частей тела. Поэтому необходимо провести анализ пропорционального их сложения, рассмотреть таблицы с разными аллюрами, характерными для разных животных (рис. 1). Ведь при всем разнообразии видов животных, им присущи общие принципы строения скелета и характер движений [10].

В дальнейшем художник должен учитывать под внешним видом животного конструкцию его тела. А также иметь хотя бы общее представление о мускулатуре изображаемых животных. Полезно провести сравнительный анализ строения скелета человека и животного, понять в чем их схожесть, а в чем различие. Определенную трудность при выполнении зарисовок животных представляет изображение их в движении. Именно в движении наиболее полно раскрывается пластическая характеристика живого объекта.

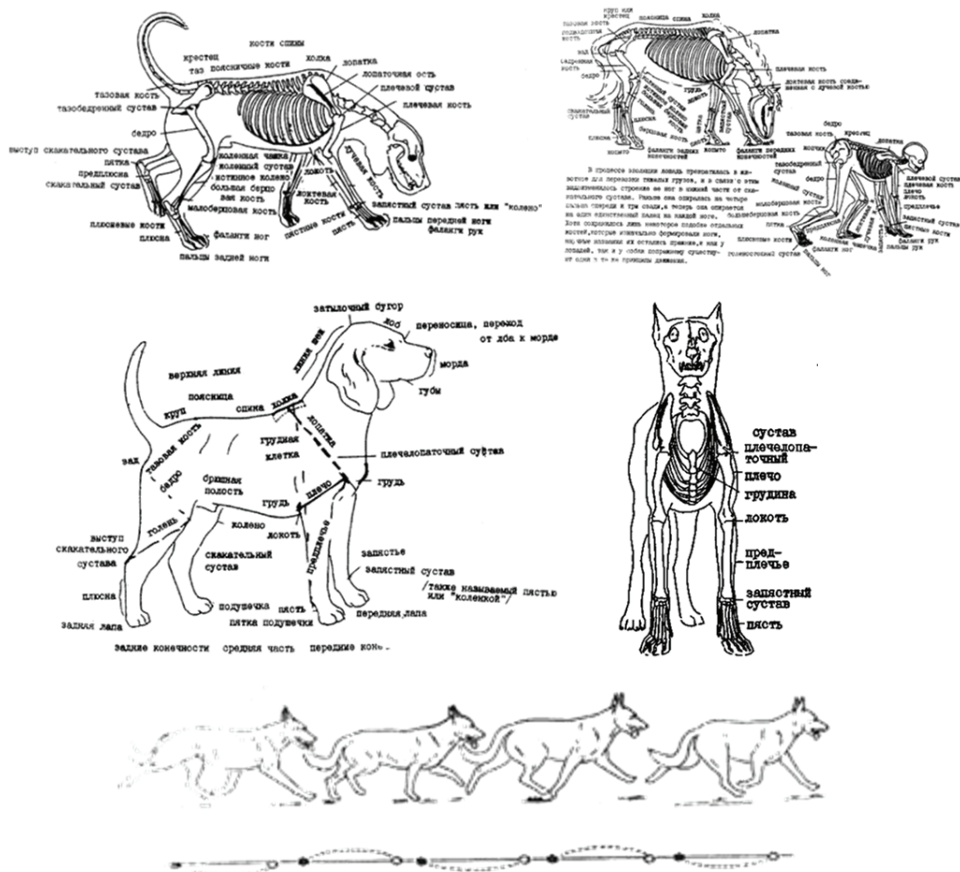

Рис. 1. Таблицы с разными аллюрами, характерными для разных животных

Главным источником получения знаний и навыков по изображению животных являются зарисовки и наброски с натуры. Выполнять такие зарисовки и наброски можно в зоопарке, в цирке, на улице, в сельской местности, всюду, где есть возможность наблюдать и рисовать животных и птиц.

Начинать делать анималистические наброски легче с тех животных, для которых характерны статичные позы, позволяющие более подробно рассмотреть их и зафиксировать на бумаге, найти характерные для этих животных черты. Далее задачу можно усложнять и приступать к изображению животных в движении. Механика этих движений имеет общую закономерность, и вместе с тем свою специфику в каждом конкретном случае. Процесс ходьбы или бега у животных состоит из ряда связанных между собой и чередующихся движений. При рисовании набросков животных в движении можно нанести две три быстрые линии, затем дождаться повтора движения, добавить еще два- три быстрых штриха и т.д. Полезно выполнять зарисовки и наброски разными графическими материалами. Карандаш, гелиевая ручка, уголь, сангина, позволят сделать зарисовки более выразительными, передать мягкость шерстного покрова, либо подчеркнуть графичность и пластику выбранного объекта.

Для того чтобы лучше понять строение животного чтобы изобразить его в графике или живописи рекомендуем выполнить его в пластическом материале (например, пластилин, глина и т.п.). Это даст возможность ощутить его объем, понять пла-

стику мышц, что позволит более цельно воспринимать объект в дальнейшем при графическом или живописном изображении животных.

«Действительно скульптура является обязательным и действенным средством в процессе формирования образно-пластического мышления.

Ее предельная сжатость, конкретная наглядность и выразительность содержания, формы и материала способствуют пониманию принципа построения художественного произведения в любом виде изобразительной деятельности» [6].

Полезно при работе над анималистической скульптурой иметь фотографии животного в разных ракурсах, с детальными изображениями головы, корпуса, конечностей. А также фотографии животного в профиль и анфас в полный рост, для измерения его пропорций.

Начинать работу нужно с набросков и зарисовок животного, поиска характерного движения и позы. Немаловажно найти не только правильные пропорции, но и передать состояние животного, сделать изображение выразительным. Ведь в анималистическом жанре не ставится задача выполнить наглядное пособие. Здесь очень важна художественная выразительность образа. Необходимо показать свое эмоциональное отношение к действительности. На основе собранных вспомогательных материалов выполняется форэскиз будущей скульптуры.

Первый этап работы над анималистической скульптурой начинается с набора общей массы. Если работа ведется из скульптурной глины, то необходимо сделать каркас. В данной статье мы рассмотрим выполнение скульптуры из керамической, шамотной или майоликовой массы. В этом случае каркас не делается, но поза животного выбирается с учетом устойчивости скульптуры (лежа, сидя, либо выполняется подставка).

Далее делается обрубковка. На этом этапе нужно определить и наметить основные объемы и пропорции животного, не рассматривая детали. Форма анализируется с четырех точек зрения профиль слева и справа, вид спереди и вид сзади.

Затем следует уточнение основных пропорций: ширина длина и глубина грудной клетки Ширина и длина грудного и поясничного отдела (рис. 2).

Рис. 2. Уточнение основных пропорций при лепке животного

Для того что бы работать было легче на обрубковке рисуется схематичное изображение скелета животного (рис.3).

Рис. 3. Схематичное изображение скелета животного

Как показывает практика, основная проблема на этом этапе у начинающих анималистов, понимание строения плече-лопаточного соединения и передней конечности. А также строение грудной клетки и шеи. Следует обратить более пристальное внимание на сочленение лопатки, плеча, локтя, на пропорциональную длину этих костей скелета. И на то, как шейный отдел позвоночника входит в грудную клетку.

Дальше форма прорабатывается более подробно. Уточняется мышечная масса. Так же особое внимание уделяется строению головы животного. Прорабатываются глаза и нос. (рис.4, 5, 6)

Рис. 4, 5, 6. Проработка деталей животного

При работе с керамической массой для более равномерного высыхания скульптуры необходимо разрезать её на две или три части и с помощью инструментов выбрать лишнюю глину. Стенка должна быть по возможности одинаковой толщины. Затем при помощи шликера части скульптуры склеить и в незаметных местах сделать проколы для выхода воздуха. Если поза животного выбрана сидящей или лежащей, скульптуру можно не разрезать, а лишнюю глину выбрать снизу.

В последнюю очередь ведется работа над кожным или шерстным покровом животного. Затем скульптура сушится и обжигается в муфельной печи.

В отличие от выполнения работы из скульптурной массы, изделие из керамической массы может декорироваться керамическими красителями. Очень хороший эффект получается при нанесении глазури напылением. Здесь можно сочетать прозрачные и непрозрачные красители. В этом случае наносится основной цвет и оттеняется другим. В зависимости от замысла можно использовать матовые глазури (рис. 7).

Рис. 7. Использование матовых глазури при декорировании скульптуры

В целом можно сказать о том, что занятия по анималистической тематике на занятиях по рисунку, скульптуре и живописи, очень полезны для будущих художников-педагогов. Они развивают внимание, способность собирать, анализировать и обобщать информацию. Студенты учатся делать наброски и зарисовки животных в статике и движении, получают базовые знания о схожести и различии скелетов животных, их важные пропорциональные соотношения, учатся находить художественно-образную характеристику животных, их декоративную выразительность, понимать трехмерность объема.

Список литературы

1. *Артемяева Н. Е., Безденежных А. Г., Заева Н. А.* Особенности преподавания дисциплины «Скульптура пластического моделирования» при изготовлении фигурок анималистического жанра // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы региональной научно-практической конференции. – М-во образования и науки Российской Федерации. – Кострома: Изд-во Костромского гос. ун-та, 2018. – С. 43–45.

2. *Баммес Г.* Изображение животных. – СПб.: Дитон, 2011. – 239 с.

3. *Бызова А. А.* Научно-методическое обоснование системы преподавания анималистического жанра в педагогическом университете: на материале курса скульптура и пластическая анатомия: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2005. – 299 с.

4. *Ватагин В. А.* Изображение животного. Записки анималиста. – М.: Искусство, 1957. – 170 с.

5. *Анималистика* [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0> (дата обращения: 13.10.2019).

6. *Волкова Т. В.* Роль анималистического рисования в системе преподавания на художественно-графическом факультете МПГУ [Электронный ресурс] // Перспективы Науки и Образования. – 2018. – 3 (33). – С. 122–126. – URL: https://pnojournal.files.wordpress.com/2018/06/pdf_180321.pdf (дата обращения: 04.09.2019).

7. *Ворохоб А. А.* Формирование образно-пластического мышления у студентов художественно-графических факультетов средствами скульптуры при использовании различных материалов скульптуры: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2005. – 234 с.

8. *Карлов Г. Н.* Рисование животных и птиц: учебное пособие. – М.: Ижица, 2002. – 224 с.

9. *Портнова И. В.* Процесс работы художника-анималиста: специфика, материалы и особенности творчества [Электронный ресурс] // Педагогика и психология, Филология и искусствоведение. – 2009. – № 4. – URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_1077_1082.pdf (дата обращения: 13.04.2019).

10. *Раишель П. Э.* Движение собак: пособие для заводчиков, экспертов и любителей собак [Электронный ресурс]. – СПб., 1994. – URL: <https://gigabaza.ru/doc/32136.html> (дата обращения: 04.09.2019).

11. *Ростовцев Н. Н.* Академический рисунок. Курс лекций: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1973. – 303 с.