

Хапчаева Зулейха Аскербиевна

к.п.н., доцент кафедры Дизайна, Факультет Дизайна и искусств
ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии» (г.Черкесск)
zzuleiha@mail.ru

**Проблемы развития художественно-творческих потребностей
студентов на занятиях скульптурой.**

Аннотация. *В статье рассмотрены основные моменты развития художественно-творческих потребностей студентов в процессе обучения скульптуре.*

Ключевые слова. *Художественный образ, творчество, образно-пластический язык, скульптура.*

Скульптура как один из видов изобразительного искусства играет важную роль в профессионально-педагогической подготовке студентов факультета Дизайна и искусств. В процессе изучения законов реалистического искусства в области скульптуры, студенты овладевают основами академической скульптуры; у них развиваются такие творческие способности как художественная наблюдательность, зрительная память, творческое воображение, формируется образно-пластический способ мышления.

Скульптура (лат. sculpture - вырезаю, высекаю) определяется как вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объём и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. Трудно переоценить ее роль в процессе развития творческого воображения, проникновения в сущность образа, создания новых образов.

Иногда вместо термина «скульптура» используется понятие «пластика». Возникновение этих двух терминов исторически обусловлено. Древние греки обычно лепили статуи из глины, с последующей отливкой из бронзы, и как следствие родился термин «пластика». Римляне, ваявшие преимущественно из мрамора называли свои произведения «скульптура».

Б.Р. Виппер пишет «... пластика - это искусство прибавления материала, скульптура - отнимание... Это различие сказывается не только во внешних приёмах техники, но и в существе художественного мировоззрения. Если мы проследим за исторической эволюцией, то заметим, что на ранних стадиях развития обычно господствует скульптурный стиль, а на более поздних - пластический» [2, с. 83].

«Скульптурное произведение - это запись широких движений режущего и отбивающего орудия, а произведения пластики представляются записью прикосновений» [7, с. 67]. Рубка и лепка в скульптуре создают систему пересекающихся плоскостей, вычленяющих форму из реального пространства, что способствует обобщению изображаемого. Тут не может быть и речи о воспроизведении фактуры поверхности изображаемого. Следы же, остающиеся от ударов, запечатлеют лишь их ритм и характер. Поэтому скульптура при передаче изображаемого основывается не на внешнем, а на внутреннем подобии, и пытается передать внутреннюю структуру объекта.

При лепке форма раскручивается в пространство из точки путем наложения вещества через прикосновение. Пятна, точки и мазки, получаемые при этом, занимают некоторое пространство, но не имеют направления, в отличие от ваяния, где плоскости дают направление и характеристику изображаемому месту. Возникает необходимость иначе придать определенность каждой точке, что ведет к воспроизведению поверхностных фактур.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что разница между этими понятиями определяется техникой выполнения скульптурного произведения. Если речь идет о работе с мягким материалом (воск, глина, пластилин), то в узком смысле эта техника называется пластикой. В свою очередь наиболее распространенный процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким, пластическим, податливым материалом называется лепкой. Обработка твердых материалов (дерево, камень, кость, стекло) называется «скульптурой» в прямом смысле этого слова. Существует также третий способ создания скульптурного произведения, который называется отливка и чеканка в металле. В нашем исследовании, рассматривая проблему развития творческого воображения на занятиях скульптурой, в работе с различными материалами мы будем придерживаться такого же понимания содержания этих понятий.

Далее рассмотрим особенности скульптуры как одного из видов изобразительного искусства. Особенности или отличия скульптуры вытекают из решения вопроса организации пространства и от средств и способов, посредством которых в художественных образах отражается реальный мир.

Способы организации пространства у различных видов искусств принципиально не различаются, но каждое из искусств, имея свою присущую только ему структуру пространства, использует в процессе его организации свои, специфические возможности.

В отличие от живописи и графики, которые создают иллюзорное впечатление пространства и объемности предметов, скульптура запечатлевает движение, имеет реальный трехмерный объем и

окружена реальным пространством, что определяет возможность воспринимать ее со многих точек зрения, под разными углами. Из трехмерности скульптуры и вытекает основная специфика создания образа в этом виде искусства, основанная на поиске трехмерного объема, обозначающего ту тему, то содержание, которое заложено художником в произведение.

В объемной пластике присутствуют все элементы других видов искусства, т.е. она включает в себя элементы упомянутых родственных ей искусств и работа над скульптурным произведением способствует развитию всех психических процессов (восприятия, памяти, мышления), лежащих в основе работы воображения.

Сравнительный анализ с ближайшими к скульптуре видами искусства помогает более наглядно выявить особенности языка скульптуры. В скульптуре мысли и чувства человека выражаются опосредованно, на языке объемов и пластических телодвижений. «Положение спины, рук, головы персонажей, их жесты, мимика, их движение, расслабленные или напряженные мышцы – все это составляет «язык» скульптуры» [3, с. 24]. Игра мускулов, изгибы напряженного тела дают художнику возможность рассказать не только о поведении, но и о внутреннем мире человека.

Жест является важнейшим элементом динамики в скульптуре. В.И. Мухина, отмечая огромное значение жеста в раскрытии пластического образа в монументальном искусстве, писала «Психологически оправданный, но бытовой, обычный жест присущ станковой скульптуре. Жест в монументальной скульптуре должен нести в себе огромное внутреннее содержание» [5]. Жест может иметь решающее значение для реализации замысла композиции. Поэтому скульптор нередко отказывается от скрупулезной точности, акцентируя внимание на сдержанных или экспрессивных, плавных или патетических жестах.

Объем является одним из важнейших составляющих пространственной композиции в скульптуре и входит в понятие целостного художественного ансамбля, неся в себе значительную эмоционально-смысловую нагрузку. Объем достигается путем организации и ограничения пространства некоторыми поверхностями вокруг заданной оси. В скульптуре существует два метода трактовки объемно-пластической формы. Первый – тонкая и плавная моделировка, со спокойно протекающими объемами, с непрерывными силуэтными очертаниями. Второй – подчеркивание внутрисилуэтных выпирающих форм – мышц, сочленений, делающее объемы как бы наполненными внутренней динамикой. Эти методы трактовки используются для обработки, как обнаженных, так и одетых фигур.

Учитывая соотношение объемов в произведении, тяжесть, весомость пластических масс, взаимосвязь скульптуры и окружающего мира, пространства, соразмерность и

пропорциональность ее частей, скульптор использует ритм в качестве элемента пластического языка. Ритм как повторяемость, чередование каких-либо элементов произведения придает стройность и сглаженность, создает ощущение жизни, насыщая его неисчислимыми, самыми разнообразными оттенками. Понимание ритма – его динамики, последовательности, наполненности во многом определяет возможность проникновения в суть произведения.

Понятие о ритме тесно связано с понятием пространства в скульптуре. В качестве элемента пластического языка скульптуры используются так называемое открытое пространство – пространство, ставшее непосредственно частью произведения. Открытому пространству противоположно замкнутое, которое свойственно скульптурам с монолитными объемами, плотно прилегающими друг к другу массами. Пространство как элемент пластического языка имеет смысловое, психологическое содержание, что наиболее ярко проявляется при восприятии статуй идущих или бегущих людей.

Для скульптуры имеет огромное значение и свет [3. с. 46]. Создавая произведения скульптуры, художник должен умело использовать и освещение, направление лучей, их характер в качестве элемента пластического языка. Фигуры, их движения и жесты, ритм, пространственные взаимоотношения, свет- все это составляет композицию скульптурного произведения, определяя особенности построения пластического образа.

Постановка фигуры в пространстве, передача ее движения, позы, жеста, ритма, усиливающаяся рельефность формы, зрительный эффект его массы, светоотражения, весовых отношений, выбор пропорций, - выразительные средства пластического языка скульптуры требуют не только оперирования пространственными свойствами и отношениями в двух, но и в трех измерениях, на плоскости и в пространстве.

Умение представлять образы в различных пространственных отношениях, ориентироваться в пространстве необходимо человеку в любой сфере его жизнедеятельности. Но это качество является фундаментальным, одним из главных в художественной деятельности. Поэтому одной из главных задач обучения является развитие у студентов различных видов мышления (пространственного, ассоциативного, образно-пластического), выступающих в единстве с воображением в творческом процессе.

Построение образа в скульптуре имеет свои особенности и свой характер, присущий лишь этому виду искусства. «Образ, имеющий свое «вещественно-предметное» бытие в структуре произведений того или иного вида, является наиболее глубоким выражением специфики этого вида» пишет А.А. Михайлова[4, с. 45]. Важнейшим нюансом в построении пластического образа является поиск аллегории, символа, при помощи которого можно будет

опосредованно выразить содержание. Аллегория и символика как художественный образ, выраженный опосредованно, имеют очень сильные способы пластического выражения явления, события или идеи, позволяющие решать образ не разрушая, не измельчая большую выразительную скульптурную форму.

В связи с этим большое значение для развития творческого воображения на занятиях по скульптуре имеет накопление знаний и опыта, ознакомление и изучение работ мастеров изобразительного искусства, что ведет к развитию целостности восприятия, и как следствие приобретению большей целостности образов воображения, формированию индивидуального и оригинального стиля.

Посещение выставок, музеев, ознакомление с произведениями известных скульпторов, с техникой их работы, - все это способствует также развитию различных видов воображения: воссоздающего, абстрактного, конкретного, стимулирует процесс трансформации пассивного воображения в активное, репродуктивного в продуктивное.

Материалы скульптуры – это, все то, из чего скульптор создает свои произведения, т.е. это всякая масса, технически поддающаяся оформлению, с известным комплексом свойств и качеств, обладающая определенными конструктивными возможностями. Основной задачей в процессе обучения скульптуре является наиболее полное выявление конструктивно-пластических и декоративных особенностей материала.

Тесную связь материала, творческого процесса и создаваемого художественного образа подчеркивали многие ученые (Н.Н.Волков, Ю.И.Романов, В.А.Фаворский и др.). «Художникам должна быть свойственна любовь к материалу. Материал у искусства очень разнообразный: бумага, карандаш, краски, мрамор, гранит, медь и т.д. Художник, когда стремится передать любовь к какому-либо предмету или человеку, не должен сделать вторую копию. Он при помощи материала передает ту красоту, которую он увидел в природе, людях, в вещах. И материал помогает ему в этом» [6. с. 112].

Скульптура, в отличие от других видов изобразительного искусства, имеет наибольшую зависимость от материала в процессе создания пластического образа. И каждый скульптурный материал имеет свои качества и обладает только ему присущими возможностями.

Качества используемых в скульптурном произведении материалов определяют выразительность, глубину пластического образа и изучение свойств материалов, их художественно-конструктивных возможностей необходимо при освоении образного языка и профессиональных основ скульптуры. Практическая работа в материале, освоение способов и приемов его обработки и использования, знание и умение использовать такие качества

материалов как вес, плотность, цвет, структура, фактура, природная форма и т.д. приводят к пониманию и осмыслению их в художественном творчестве, расширяют круг ассоциативных связей, развивают творческое воображение, также способствуют достижению большей профессиональной и творческой свободы.

Одним из условий развития творческого воображения мы выделили использование разнообразных задач с постепенным усложнением учебного материала и увеличение степени самостоятельности. Мы считаем, что использование возможностей различных материалов в процессе обучения студентов скульптуре является усложняющей задачей.

Введение в процесс обучения твердых скульптурных материалов способствует развитию трехмерной скульптурной формы, самостоятельности и самоконтроля. При этом постановка задач и степень их сложности определяется с учетом особенностей группы обучаемых и индивидуальных особенностей студентов.

Вопросы преподавания скульптуры глубоко и довольно обстоятельно освещаются в ряде пособий по скульптуре (В.Н.Соколова «Лепка фигуры», Л.М. Писаревский «Лепка головы человека», С.Л. Савицкого «Работа из глины, гипса и папье-маше», Н.С. Боголюбова «Лепка на занятиях в школьном кружке» и др.). Проблемы совершенствования системы художественного образования рассматриваются в ряде научных исследований. Под руководством Л. М. Писаревского в середине прошлого века Л. В. Алексеевой, Н.С. Боголюбовым [1, 26] на базе традиций реалистической школы были проведены исследования рациональных методов эстетического воспитания учащихся средствами скульптуры.

Анализ методической литературы по скульптуре показал, что на сегодняшний день имеется недостаточное количество программ, пособий, методических рекомендаций по скульптуре для высших учебных заведений, в которых в полном объеме был отражен материал новейших исследований в этой области.

Имеющиеся в наличии учебные, программы, методические рекомендации, пособия несут информацию, направленную на изучение законов реалистического искусства в области скульптуры, в них имеются несколько разделов, которые освещают принципы и подходы по формированию образно-пластического способа мышления и как результат, приобретение студентами навыков, необходимых для творческой работы.

Основной задачей обучения выступает научение трехмерному восприятию объемной формы, а также умению видеть ее конструктивные особенности.

Общая характеристика учебной дисциплины

Основная задача дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» - научить трехмерному восприятию объемной формы, а также умению видеть ее конструктивные особенности.

Важными требованиями являются:

- овладение основами анатомической скульптуры;
- умение работать в различных классических материалах с учетом их специфики, как средств выражения замысла проектировщика.

Результат работы должен выражаться в ощущении студентом пластики формы, в умении пластически организовать форму, добиться живой связи между ее элементами, достигнуть скульптурной выразительности. В силу малого количества часов, отведенных на изучение скульптуры, недостаточно внимания уделяется обучению студентов системному, осознанному подходу к разработке темы композиции, способов достижения выразительности, нет возможности ввести творческие задания по представлению в программу академических часов.

Основополагающими требованиями к знаниям являются:

- постановка творческого мышления и формирование основ художественной культуры;
- теоретические и практические основы формообразования;
- композиционное решение и стилевое моделирование.

Воспитание **художника - скульптора** - широко образованного творца, должно быть направлено на овладение методом реалистического мастерства, на понимание принципов развития классического и современного искусства, на широкое и глубокое знание теории искусства и искусствоведческой терминологии, в умении работать в различных пластических материалах и в различных видах и жанрах скульптуры.

Основу профессионального становления студентов - скульпторов определяет практическая деятельность, направленная на освоение навыками лепки, на внимательном изучении формы, объема и пропорций, решении сложной пластики человеческой фигуры, развитии пространственного мышления, а также на воспитание художественного и эстетического вкуса. Для решения этих составляющих важнейшая роль отводится учебным натурным постановкам. Характер постановок и сроки их выполнения определены программой. Они подчинены принципу поступательности, разнообразны по содержанию, по учебным, творческим и композиционным задачам. Количество постановок определено в соответствии общего количества часов, отведенных учебным планом и продумано с точки зрения его методической целесообразности.

Получаемые на практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов.

Программа по скульптуре предусматривает изучение основных пластических материалов, что является для скульптора важным качеством.

Также предусматривается изучение особенностей художественных и конструктивных возможностей пластических материалов из глины, с формовкой и набивкой скульптуры из гипса, а также с пробой работы в других материалах.

Вся система занятий скульптурой в тесной связи с занятиями рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление и творческое воображение.

Накопление практических навыков и понимание задач реалистического искусства составляет единый учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование творческой личности.

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Для получения зачета студенты представляют на просмотр кафедры все академические, дополнительные и самостоятельные работы, выполненные в течение семестра. Экзамены и зачеты проводятся всем коллективом кафедры.

Программа (учебная) составлена, в соответствии с требованиями государственных стандартов по высшему образованию и предназначена для студентов очного отделения «Дизайн»

Мы считаем, что введение данного курса в подготовку будущих специалистов позволит улучшить качество образовательного процесса, так же проделанный нами анализ программ показал, что в них ярко выражена направленность на формирование профессиональных умений, знаний и навыков, также на развитие творческого мышления и восприятия. Во всех программах и методических рекомендациях акцент делается на развитии именно творческого мышления, что, безусловно, имеет большое значение в процессе подготовки профессионала. Но развитие особенностей творческого воображения не менее важно, и обуславливает некоторые пробелы в профессиональных знаниях и умениях студентов.

Список цитируемой литературы

1. Алексеева, Л.В. Особенности преподавания лепки на заочных отделениях художественно-графических факультетов педагогических институтов: Автореф. дис. канд. пед наук / Л.В.Алексеева - М., 1968. –

16 с.

2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - 2-е изд., испр., доп. / Б.Р. Виппер.- М.: Изобразительное искусство, 1985. – 283 с.
3. Воронова О.П. Искусство скульптуры / О.П. Воронова. – М.: Знание, 1981. – 112с.
4. Лимбан М.Я. О скульптуре / Лимбан М.Я. – М. «Советский художник», 1962 . – 56 с.
5. Михайлов А.А. Художественный образ как динамическая целостность /А.А. Михайлов. - М., 1976. – 134 с.
6. Мухина В.И. Литературно-критическое наследие // Под редакцией Климова Р.Б. т.1 . — М., «Искусство». 1960, с. – 324
7. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А.Фаворский. – М.: Советский художник, 1988. – 588 с.
8. Формирование национального самосознания в процессе художественного образования: сб. науч. тр. - Карачаевск, 2008. – 180 с.