

Розділ III

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378.147.73.0

Алиев А. Э.

УЧЕБНЫЙ ЭТЮД КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В СКУЛЬПТУРЕ

Постановка проблемы. В последние десятилетия мы являемся свидетелями многих идейно-художественных и стилистических преобразований в скульптуре. Причем, наряду с известными мастерами, свой первостепенный вклад в развитие пластического искусства вносят молодые дарования – выпускники художественных учебных заведений. Именно молодым специалистам свойственно проявлять художественный темперамент и энергичный задор в борьбе за утверждение себя как личности в искусстве, а также углубления и расширения его педагогического опыта. В связи с актуальностью данной темы возникает оправданная задача дальнейшего развития и методологического исследования коренных основ скульптуры – учебного этюда как неисчерпаемого и вдохновенного процесса формирования.

Анализ публикаций. Анализ специфических особенностей скульптурного этюда представлен у многих исследователей, таких как Э. Ганкина, Е. Мурина, М. Стекольников, Т. Медведева и др. Вместе с тем обзор источников не дает исчерпывающего представления о современном состоянии исследуемого материала. О малой изученности учебного этюда свидетельствует также небольшое количество публикаций.

Выдающийся российский скульптор А. Матвеев писал: «Необходимо этюд с натуры поднять на уровень художественного произведения» [1, с. 13]. К сожалению, крылатые слова и убеждения учеников «Мастера», поднявших этюд до уровня самостоятельного жанра, не получили широкого распространения за пределами альма-матер.

Специфическая направленность академического учебного этюда не стала также предметом обсуждения в печати, поэтому в современных условиях он находится в состоянии, преодолеваемом энтропией¹.

В настоящее время эта проблема представляет интерес. Следует говорить об основных тенденциях, актуальности и необходимости дальнейшего развития учебного этюда как первичного формообразующего мира скульптуры.

Цель данной статьи – представить учебный этюд как метод обобщенного образно-пластического выражения натуральных и композиционных решений; провести анализ, характеристику и различия этюда.

Изложение основного материала. Этюд представляет подготовительный этап способа освоения жизненного материала и является необходимым условием индивидуального развития будущих специалистов в области скульптуры.

Учебный этюд имеет древние корни, обусловленные методологической необходимостью последовательного введения натуральных и композиционных заданий в скульптуре. Исследователи академического скульптурного этюда в начале XX века пришли к выводу, что он строился по безупречным строгим канонам «правильности» и анатомичности натуральных изваяний.

«Однако это не совсем так. Этюд как самоценное создание мастера возникло, наоборот, в борьбе с академизмом, именно тогда, когда скульпторы начали искать гармонию и красоту в окружающей их жизни, чуть ли не в будничной повседневности. Они учились ловить многогранный облик натуры, чтобы затем выразить его вещественно-зримым языком пластических форм, «возвести в степень», – позднее отметит А. Матвеев [1, с. 15].

Живописные и графические этюды как основы экспериментального творчества возникли гораздо раньше, нежели пластические. Лишь в конце 1880–90 гг. на российских и мировых художественных выставках появляются скульптурные этюды в долговечных материалах – бронзе, камне и дереве. В начале XX столетия, устойчиво войдя в практику скульптуры, этюд получил широкое распространение и признание специалистов художественного мира. «Этюд становится основой многих творческих открытий, без которых прогресс скульптуры был бы вообще невозможен» [1, с. 14]. Действительно, этюдные изваяния как одна из специфических форм пластического выражения, находясь в вечном круговороте дискуссий, требует непрерывного обновления и развития.

¹ Энтропия – мера отклонения реального процесса от идеального.

Относительная быстрота выполнения этюдов позволяет мобильно решать основные проблемы скульптуры как образно-содержательного постижения мира. Учебный этюд – это способ пластического выражения свежего жизненного впечатления, это путь к цельности и гармонии, где нет необходимости «засорять» работу второстепенными отвлекающими от главного деталями.

Подобный подход вызван необходимостью методического изучения пластического мастерства. Выдающийся скульптор А. Матвеев считал, что основная цель преподавателя – «дать школу» начинающему художнику. Скульптор не преувеличивал, но и не преуменьшал ее значение. Он видел свою задачу в том, чтобы воспитать в студентах «разумное отношение к работе», «то есть прививать культуру процесса работы, заставляя оборачиваться на классические мировые образцы, не убивая самостоятельности у студента, сохраняя и поощряя национальные черты. Не останавливался на чем-нибудь одном, сам двигался вместе с учениками, выискивал самый простой способ для достижения цели. Эта работа, конечно, длительная, медленная, и я, конечно, не старался тянуть овощ за ботву, чтобы скорей вырос. Заставлял работать головой, честно и без всяких трюков. Школа есть школа» [2, с. 46]

Следует отметить, что небольшой по размеру скульптурный этюд позволяет студенту в кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, воспитывает цельное и абстрагированное видение, где ставится задача соблюдения анатомических пропорций, раскрытие характера и психологического состояния натуры. Окунаясь в удивительный мир формообразований, перед студентом открыты различные пути объемного самовыражения. Влияя на эмоции зрителя, этюд по своей внутренней сути, призван преодолевать инертность и монотонность внешней формы, создавая особую художественную среду и условия для развития новых стилевых направлений.

«Многие хорошо помнят этюды С. Лебедевой; может быть, несколько меньше известны этюды В. Мухиной (большинство из них относится к начальной поре творчества). Хранятся в музеях этюды А. Голубкиной, В. Домогацкого, Н. Андреева и Б. Королева. Но они уже совсем отданы истории. Этюд, созданный скульптором как чистая артистическая композиция гармонических элементов, сегодня – редкость» [2, с. 14].

Следует отметить, что при выполнении многочасовых, длительных учебных натуральных постановок целесообразно вводить «односеансные» работы над этюдом. Это позволит наиболее эффективно овладеть пластической грамотой на начальных этапах обучения студентов. Именно здесь, экспериментируя формой, мы можем зафиксировать жизненные впечатления, развить гротескную заостренность пластических характеристик, взаимодействуя миниатюрной, но, безусловно, значимой формой с пространством. В небольших размерах возможны маневры и поиски выразительной формы, что в определенной мере способствует формированию чувства пластической композиции, пропорции и характеров, наполненных живой пульсирующей энергией. Одними из важных задач обучения скульптуре являются экспериментальная лабораторная многоаспектность этюдных опытов и поиск художественно углубленных характерных типажей живой формы.

Следовательно, пройдя «формотворческий» путь и изучив пластическую структуру изнутри, используя неожиданные или осознанные формальные приемы, можно наполнить этюдное произведение достоверным содержанием жизни.

В учебном процессе этюд активно используется в междисциплинарном блоке – скульптуре и композиции. Если в скульптуре учебный этюд позволяет обобщенно осмысливать индивидуальность и передать бесконечную изменчивость натуры, то композиционный этюд, граничащий с эскизом, способен выразить результат поисков идейной выразительности. «Этюд становится художественным произведением и тогда, когда найденная в процессе «камерных» поисков форма уже содержит в себе ясную общезначимую идею (как основу дальнейшей разработки в большом размере)» [1, с. 16–17].

Однако следует помнить о том, что, умение видеть многогранную красоту жизни и способность воплотить в пластическую форму этюда – это одна из ступеней произведений монументальной и станковой скульптуры. До сих пор остаются актуальными неутраченные споры в определении специфики проблематики и перспективы этюда. Даже если мы встречаемся с оригинальными решениями в этюдах, сегодня нельзя констатировать об устойчивых завоеваниях выставочных просторов. Одной из причин вынужденного или естественного ухода этюда является развитие скульптуры малых форм. Малая пластика становится доступной, мобильной и менее энергоемкой, хотя в сущности она заимствует основные качества этюда, является более завершенным вариантом, завоевавшим самостоятельный жанр.

Скульптура малых форм имеет самые широкие перспективы развития и целый ряд преимуществ перед большой скульптурой. Об этом свидетельствуют различного уровня выставки и бьеннале по скульптуре. Одной из причин возросшего уровня и интереса к малой пластике лежит в ее доступно-

сти, позволяющей реализовать идею сразу, минуя или максимально сокращая длительные и трудоемкие этапы перевода в материал. Самыми распространенными материалами в малой пластике являются шамот, дерево, мрамор и бронза. Скульптура малых форм в силу сравнительно небольшого масштаба раскрепощает творческий процесс, фантазию и технические возможности автора. Она позволяет экспериментировать, выстраивать концептуальные цели и решать различные образно-пластические задачи. Малая пластика дает возможность в учебном процессе изучать художественные и образные особенности скульптуры.

Вместе с тем известный искусствовед Э. Ганкина, исследуя творчество О. Родена, А. Майоля, А. Бурделя и российского мастера А. Матвеева, считает: «Защищая этюд сегодня, важно разобраться не в отличиях этюда «артистического» от этюда учебного. Гораздо важнее понять, что артистический этюд дал скульптуре и что он способен ей дать» [1, с. 15].

Малая пластика как готовый продукт высокого «артистического» исполнения всегда имела успех у публики. Несмотря на поверхностную мысль и салонную отшлифованность, пластика малых форм способна привлечь к себе массового зрителя. Однако законченная и эффектная скульптура малых форм не всегда дает ответы на извечные темы уникального рождения формообразующего начала скульптуры. Ценность и актуальность учебного этюда состоит в ее рукотворности, дыхании и темпераменте скульптора.

Вышеизложенный анализ позволяет сделать следующие **выводы**.

1. Учебный этюд имеет первостепенное значение в изучении и решении пластических проблем в искусстве скульптуры.

2. Учебный этюд обладает большими потенциальными возможностями в педагогическом аспекте: изучение художественно-образных и концептуальных особенностей скульптуры.

3. Жизнеспособность этюда зависит от образно-композиционной основы, где заложена потенциальная многоаспектность толкования авторского замысла. Скульптурный этюд, наполненный конкретно-чувственным импульсом, несет в себе элементы формотворчества и достоверность дыхания жизни.

4. Этюд в скульптуре обладает уникальными возможностями. Во-первых, он представляет переходный или подготовительный этап работы к будущему станковому или монументальному производству. Во-вторых, может выступать как самостоятельный художественный объект в выставочном и музейном пространстве.

Алієв А. Е. Навчальний етюд як метод навчання у скульптурі

Резюме. В даній статті наведено аналіз навчального академічного етюду в скульптурі як невід'ємної частини розвитку у студентів образно-пластичного мислення в системі художньої освіти. Розглянуто питання пластичного досвіду скульптурного етюду кінця ХІХ і початку ХХІ ст. у творчості видатних майстрів мистецтва скульптури.

Ключові слова: навчальний етюд, скульптура, пластичний образ, композиційне рішення, абстрагування, стилізація форми.

Алиев А. Э. Учебный этюд как метод обучения в скульптуре

Резюме. В данной статье дан анализ учебного академического этюда в скульптуре как неотъемлемой части развития у студентов образно-пластического мышления в системе художественного образования. Рассмотрены вопросы пластического опыта скульптурного этюда конца ХІХ и начала ХХІ вв. в творчестве выдающихся мастеров искусства скульптуры.

Ключевые слова: учебный этюд, скульптура, пластический образ, композиционное решение, абстрагирование, стилизация формы.

Aliev A. Academic study in sculpture

Summary. This article provides an analysis of the training of academic studies in sculpture, as an integral part of the development of students' figuratively-plastic thinking in art education.

The plastic experience of sculptural studies of the late nineteenth and the beginning of the 21st centuries in the works of prominent masters of the art of sculpture are observed in this article.

Key words: academic study, sculpture, plastic image, composition solution, abstraction, stylized forms.

Литература

1. Ганкина Э. Этюд в скульптуре / Э. Ганкина // Творчество. – 1980. – № 7. – С. 13–17.
2. Мурина Е. Б. Александр Матвеев / Е. Б. Мурина. – М. : Советский художник, 1979. – 372 с.