

Основы анималистической скульптуры

МУДО «ДЮЦ «Максимум» г.
Магнитогорска
Денисова С.Н, педагог
дополнительного образования

Анималистика — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные. Только в XIX веке Антуан-Луи Бари, первый мастер анималистического жанра в скульптуре, начал изображать животное как главный объект произведения. Его работы вызвали большой интерес сообщества. Тогда же появился термин «анималистка».

Анималистика считается одним из наиболее распространенных жанров, который уходит корнями во времена наскальных рисунков. Ни одна эпоха в мировой культуре, ни один народ не обошли в своем искусстве животных. Их изображениями оформляли жилища, храмы, капища, их фигурки, костяные и каменные статуэтки, служили объектами культа и предметами быта.

Насчитывая сотни лет своего развития, эволюция анималистики проникла во многие сферы художественного творчества: от декоративного оформления в архитектуре и монументальных произведениях живописи и скульптуры до мелкой пластики в прикладном искусстве.

Сегодня анималистический жанр по-прежнему связан с пониманием человеком мира живой природы. Обладая естественнонаучными и художественными знаниями, задача скульптора-анималиста в том, чтобы суметь наиболее полно раскрыть художественный образ и передать характер и повадки животного.

Цель занятий анималистической скульптурой:

Развитие художественной грамотности при интенсивном обучении анималистической скульптуре и дальнейшее использование приобретённых компетенций в практической деятельности.

Задачи:

- познакомить с основами школы реалистической скульптуры в анималистическом жанре,
- дать представление об анималистическом жанре в скульптуре,
- способствовать развитию творческого мышления обучающихся,
- подготовить детей к дальнейшему продолжению образования в художественном направлении,
- дать представление о профессии скульптора-анималиста.

Обучающие задачи

- изучить основы пластической анатомии животных,
- изучить законы композиции, понятия объемов и планов в скульптуре, пропорций в соотношениях,
- освоить лепку фигуры животного с поэтапным ведением работы - от изготовления каркаса до готовой скульптуры.

Развивающие задачи

- развивать художественные способности учащихся,
- способствовать развитию мотивации личности к познанию и творчеству,
- развивать эмоционально-эстетическое восприятие окружающей действительности,
- способствовать развитию образного и ассоциативного мышления,
- развивать зрительно-образную память при наблюдении за животными.

Воспитательные задачи

- воспитывать гуманное и бережное отношение к животным,
- способствовать формированию экологической культуры,
- способствовать формированию интереса к животному миру.

Содержательная характеристика дополнительной общеобразовательной деятельности

Обучение направлено на развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству, формированию художественной компетентности в реалистичной скульптуре анималистического жанра.

При выполнении тематических заданий, обучающийся осваивает приемы и способы лепки малых форм классической анималистической скульптуры, учитывая анатомические особенности животных.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает групповые и индивидуальные консультации, где выполняется отработка технических приемов создания скульптурных образов животных.

Задания, выполняемые в рамках обучения:

- изучение учебных пособий (таблиц) по анатомии строения тела животного,
- художественное конструирование и моделирование объемной скульптуры,
- создание скульптуры на каркасе,
- поэтапное создание скульптуры.

Учитываются следующие профессиональные критерии:

- раскрытие художественного образа;
- композиционное и объёмно-пространственное решение;
- чувство пластики;
- реалистичный подход в изображении;
- детализация и фактура в лепке животного.

Для творческой работы можно воплотить в скульптуры любых животных (позвоночные, пример - лев/собака, и беспозвоночные, пример - раки/паукообразные), к ним относятся:

- Насекомые (пример - богомол)
- Рыбы (пример – осётр, в том числе подводный мир - ракушки, водоросли, морское дно и т.д.)
- Амфибии (пример - лягушки)
- Пресмыкающиеся (пример - рептилии)
- Птицы (пример - орёл)
- Млекопитающие (пример - медведь)

В первую очередь нужно вдохновиться работами мастеров. Имена мастеров, которых должно знать каждый анималист, очень много, но в первую очередь это представители французского анималистического искусства Антуан-Луи

Бари и его современник Пьер Жюль Мен. Если говорить о русской дореволюционной анималистической школе, то это Евгения Лансере, Николая Либериха, Петра Клодта. В советский период творили Василий Ватагин, Андрей Марц, Александр Белашов и Дмитрий Цаплин.

Ход работы

Для работы лучше брать скульптурный пластилин. Скульптурный пластилин имеет специфические отличия от стандартного цветного – он гораздо эластичнее, и это сразу почувствуете, как только попробуете его на ощупь. Он состоит из: воска (пчелиный или горный); наполнителей (это может быть сухая глина, тальк); пластификаторов;

масла (техническое) или вазелина, что придает ему мягкость. Гамма цветов гораздо ближе отражает натуральные цвета, которые мы видим в окружающем мире. Но, если фигурка требует покраски, это легко сделать.

Выбирая такой пластилин, нужно обращать внимание на нюансы: эластичности, податливости материала,

нужное соотношение между мягкостью и твердостью;

его можно легко раскатать вручную или на некой плоскости, он не должен размазываться по поверхности; он не должен ломаться, крошиться, после работы со скульптурным пластилином, фигурка не высыхает, он не теряет своих свойств и остается таким же пластичным. Это еще одно преимущество данного вида пластилина;

под воздействием тепла этот пластилин тает, а следы должны без особого труда устраняться мыльной водой.

Перед использованием инструментов их нужно смочить в воде, чтобы пластилин не налипал. Руки тоже необходимо периодически увлажнять.

Основными способами создания скульптуры являются:

конструктивный;

скульптурный;

комбинированный.

При конструктивном способе образ создаётся из отдельных частей, как из деталей конструктора. С развитием воображения, умения владеть руками, способности планировать свою работу этот способ совершенствуется: увеличивается количество деталей, усложняется их взаимное расположение, более тщательной и выразительной становится доработка.

Скульптурный способ лепки – лепка из целого куска. Нужно представить задуманный образ, размять подходящий кусок пластилина, вспомнить очертания образа, старается придать массе такую же форму. Основу формы моделируем разными движениями: оттягиваем, скручиваем, сминаем лишнее, придавливаем, делаем налепы.

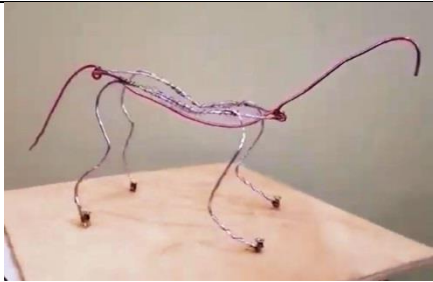
Комбинированный способ лепки – объединяет конструктивный способ и скульптурный. Он позволяет сочетать способы лепки из целого куска и из отдельных частей

Инструменты и материалы:

- 1 Основа для крепления каркаса - фанера
- 2 Проволока для каркаса
- 3 Инструменты для крепления: саморезы. шуруповёрт, плоскогубцы.
- 4 Скульптурный пластилин
- 5 Стеки

Технологическая карта

этапы	фото	комментарии
Эскиз		Сделать зарисовку, так чтобы динозавр был расположен в $\frac{3}{4}$, для передачи объёма и анатомических особенностей фигуры.

Каркас		По рисунку собрать каркас динозавра. каркас – это 30% успеха в работе: сначала определяем соотношение длины к высоте и затем – соотношение объемов. Такой алгоритм действий самый универсальный для новичков: вы берете эти параметры за основу и дальше применяете их для работы над любым образом. Каркас не позволяет деталям оплыть и осесть. Для этих целей нельзя использовать медную проволоку – в составе пластилина есть вещества, вступающие с ней в реакцию и разъедающие металл.
Подготовка материала	Перед тем как пользоваться скульптурным пластилином, материал нужно немного разогреть, но не перестараться, поскольку иначе он может стать слишком хрупким или неподатливым. Чтобы восстановить пластику, можно использовать немного масла либо вазелина. А для повышения прочности можете добавить тальк или картофельную муку.	
Формообразование		Скульптурный пластилин материал наилучшим образом подходит для воплощения творческих задач: позволяет набрать форму и объем, проработать детали и фактуру, дает наибольшую свободу для реализации задуманного. Для крупных поделок лучше использовать мягкие сорта.
Детализация		Мелкие детали удобно лепить из твердого пластилина, поскольку тогда они не будут липнуть к пальцам и растекаться. При детализации нужно выделить основные мышцы. Придать фактуру кожным покровам
Завершение композиции		Осталось вылепить яйцо и маленького динозавра Работа готова.

В чем секрет? Вероятно, в любви к природе, к ее обитателям и вера в ее мудрость и красоту. Нужно только наблюдать и передавать всю красоту

движения и прелесть формы. Чем точнее ты это сделаешь, тем реальнее будет твоя работа, тем выше результат.

Литература

Ватагин, В.А. Изображение животного. Записки анималиста /

В.А. Ватагин. – М.: Сварог и К, 1999. – 170с.

Одноралов, Н.В. Скульптура и скульптурные материалы : учебное пособие для художественных вузов и училищ / Н.В. Одноралов. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 223 с.

Полякова, Н.И. Скульптура и пространство: проблема соотношения объема и пространственной среды / Н.И. Полякова. – М.: Советский художник, 1982. – 199 с.

Интернет ресурсы:

https://razvitie-vospitanie.ru/tvorchestvo/lepka_iz_skulpturnogo_plastilina.html

<https://www.plastilinkin.ru/masterskaya/master-classes-polycray/kak-lepit-iz-skulpturnogo-plastilina.html>

Приложение 1

Мои работы





Приложение 2

Ссылки на конкурсные работы Ахметовой Руфины в образовательный центр «Сириус»

1 Испанский бык <https://youtube.com/watch?v=BQvSECGhU2Q&feature=share>

2 Английский бульдог

https://youtube.com/watch?v=NqbTmA1_XFM&feature=share

3 Котёнок породы сфинкс

<https://youtube.com/watch?v=5AnqKqblCD8&feature=share>

4 Комодский варан

https://youtube.com/watch?v=NqbTmA1_XFM&feature=share

5 Стегозавры https://youtube.com/watch?v=s8g9L_y8K-U&feature=share