

«АВТОРСКАЯ КУКЛА» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

Развитие творческого потенциала личности (художественных способностей, пространственного мышления, творческого воображения) очень важно для профессиональной подготовки педагогов-художников. Задание «Авторская кукла» требует не копирования предмета искусства, не воспроизведения переданных преподавателем знаний, а творческого стиля мышления, самостоятельного творческого труда, привлечения собственного опыта, наблюдений, чувств. Работа над авторской куклой стимулирует развитие креативности.

Особым направлением современного искусства является создание авторской куклы, выполняемой автором собственноручно, предназначенной не для игры, а для созерцания. Современная авторская кукла – это синтез скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства и театра.

Сегодня авторская кукла принимает разнообразные формы: от игрушки до чистого арт-объекта. Далеко отойдя и от традиционной куклы-оберега, и от куклы-игрушки серийного производства, авторская кукла как вид и результат творчества современного художника во многом отражает тенденции развития новейшего искусства.

Авторская кукла рассматривается как феномен традиционной и современной культуры, поэтому, когда студенты приступают к выполнению задания, они исследуют объект всесторонне: последовательно выясняют историческую специфику куклы как элемента материальной культуры, вписывая ее в социальный контекст различных эпох; выделяют художественно-эстетическую ценность куклы как произведения авторского искусства; выявляют психолого-педагогические аспекты бытования куклы в обществе; изучают сложное мистическое значение куклы в ритуальной жизни человека и сообществ и устанавливают ее связь с этнокультурным менталитетом.

Задание «Авторская кукла» дается студентам специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» на последнем году обучения. Оно требует актуализации знаний, умений и навыков, полученных ими при изучении дисциплин «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Скульптура», «Народные художественные ремесла», «Декоративно-прикладное искусство», «История искусств», «История народных художественных ремесел», «Материалы и технологии в художественном творчестве», «Цветоведение», «Черчение».

Изготовление авторской куклы со студентами является комплексным процессом, интегрирующим учебные предметы художественного цикла, что позво-

ляет объединить имеющиеся у студентов знания по отдельным дисциплинам и разрешить противоречие между нарастающим объемом знаний и реальными возможностями его усвоения.

Создание авторской куклы начинается с разработки авторской концепции и нахождения оптимальных художественных и технических решений для ее реализации в процессе воплощения образа куклы. Тремя составными элементами художественного образа являются форма, смысл, настроение: студентам надо сформировать в своем воображении целостный образ, соответствующий идее и выбранному эмоциональному состоянию. При создании образа куклы студенты руководствуются своими личностными предпочтениями и интересами, развивают творческую фантазию, а также демонстрируют умение наблюдать натуру и передавать эмоциональное состояние создаваемого персонажа с помощью мимики и позы. Часто используется прием «художественное преувеличение», который позволяет усилить выразительность, передать характерность черт лица и движения, акцентировать внимание на главном, подчеркнуть суть образа.

Свободный выбор персонажа и его концептуального решения предоставляет студентам возможность для самовыражения и самореализации, что активизирует их мотивацию к самостоятельной деятельности. Свое видение образа студенты передают в эскизах. Определяются характер персонажа, выражение лица, пропорции фигуры, движение, цвет и фасон костюма, аксессуары, украшения, а также технология выполнения. При разработке эскизов студенты используют знание выразительных средств и средств организации композиции, основ цветоведения. Студенты могут использовать для воплощения образа свойства и технологические возможности различных материалов (глины, пластика, тканей, металла, дерева и т. д.) и применяют в процессе работы над эскизами приемы стилизации с учетом специфики выбранных материалов. На данном этапе обучающиеся совершенствуют навыки проектной деятельности, планируют последовательность своей работы по воплощению образа.

Далее следует процесс реализации идеи в материале, который начинается с разработки чертежа будущей куклы. Он выполняется на листе ватмана в натуральную величину, который в дальнейшем, на протяжении всей работы, используется для уточнения пропорций куклы. Чертеж определяет особенности фигуры куклы, размеры ее частей, расположение суставов. Следует учитывать, что пропорции фигуры куклы могут существенно отличаться от пропорций тела человека и зависеть от особенностей персонажа, идеи работы.

Технология создания авторской куклы разрабатывается с учетом специфики выбранных материалов. Студенты используют знания и умения работы с различными материалами, навыки использования разнообразных приемов и техник их обработки, полученные в процессе изучения дисциплин «Скульптура», «Материалы и технологии в художественном творчестве», «Народные художественные ремесла» и «Декоративно-прикладное искусство».

Студентам предлагается создать каркасную куклу. Фигуру куклы из пластичного материала (глина, пластик) целиком можно не прорабатывать, если она будет закрыта одеждой. Но в этом случае головка, ручки и ножки куклы лепятся или формуются отдельно, а потом фигура собирается с помощью проволочного каркаса. Недостающие объемы наращаются с помощью синтепона или фольги, а затем обшиваются тканью.

Создание головы куклы начинается с лепки модели из скульптурного пластилина или глины. Сначала намечается основной объем головы, затем прорабатываются детали: нос, подбородок, брови, губы, глаза. Необходимо обратить внимание на положение уха относительно носа. Глаза обычно делают по размеру несколько больше, чем у человека, с целью придания большей выразительности образу. Уши лепить не обязательно, если предполагается, что их закроют волосы или шляпа, но только если они не являются характерным признаком персонажа. При лепке ручек и ножек куклы можно предварительно сделать проволочный каркас. В процессе работы над моделью студенты применяют умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Скульптура» и «Пластическая анатомия».

С готовых моделей отливаются гипсовые формы, после чего детали куклы выполняются методом заливки шликера (жидкой глины) в гипсовые формы, или отминкой в формах пластика, или выклеивания внутренней поверхности формы бумагой. Выбор исходного материала диктует и выбор определенной технологии. Готовые детали куклы собираются на каркасе согласно чертежу.

Костюм куклы может быть (по желанию студентов) народным или историческим, содержать элементы народного и исторического костюма или быть полностью фантазийным. Диапазон материалов для изготовления костюмов и аксессуаров огромен: от классических натуральных и искусственных тканей, оригинальных природных материалов – до бумаги и пластика. Особого внимания требуют аксессуары и украшения, мелкие детали, дополняющие и раскрывающие художественный образ. Они привлекают внимание авторской кукле, любоваться ею. Для их изготовления могут быть использованы войлок, кожа, стекло, пластик, керамика и другие материалы.

Изготовление авторской куклы требует от автора наблюдательности, проницательности и интуиции. Только в этом случае удастся не просто сделать работу узнаваемой, но и передать в ней живые человеческие эмоции, воплотить черты характера, создать яркий, запоминающийся образ.

Задание «Авторская кукла» предоставляет простор для воображения и подталкивает к проявлению творческой инициативы, создает возможности для самореализации. Процесс создания авторской куклы многоэтапный, длительный и сложный, требующий обширных знаний и умений. Интеграция учебных предметов художественного цикла позволяет объединить имеющиеся у студентов знания по отдельным дисциплинам и способствует развитию индивидуальности, художественного мышления, композиционных способностей, самостоятель-

ности, совершенствованию навыков проектирования и планирования своей деятельности. Кроме этого, выполнение задания «Авторская кукла» дает импульс к дальнейшей творческой работе, мотивирует к участию в конкурсной и выставочной деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ