

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Сизова Антонина Андреевна

студентка

Софронов Геннадий Алексеевич

доцент, преподаватель

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный

гуманитарный университет»

г. Киров, Кировская область

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖАНРА АНИМАЛИСТИКИ В СКУЛЬПТУРЕ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается вид изобразительного искусства – скульптура в жанре анималистика. Разбирается история возникновения и становления анимализма в скульптуре. Также обращается внимание на важность знакомства со скульптурой в образовательной системе.

Ключевые слова: скульптура, анималистика, животные в скульптуре.

На протяжении многих веков искусство сопровождало человека, искусство развивалось вместе с человечеством. Самый древний вид искусства – это изобразительная деятельность; одним из стилей визуальной деятельности, который сопровождает искусство на протяжении нескольких тысячелетий, являлась скульптура.

Скульптура – один из древнейших видов человеческой деятельности. Она идет от тех первобытных времен, когда наши предки выдалбливали сосуды для воды и с наивной непосредственностью, может быть, концом кремня, на черепках, на первых предметах домашней утвари запечатлевали свой нехитрый быт. Каждая новая раскопка свидетельствует о том, что резец, которым человек высекал изображение зверей и птиц на скалах и костях, на стенах своих пещер, был собратом молоту, огниву, луку с тетивой.

До сих пор над песками Египта рядом с пирамидами, залитые жгучими лучами солнца, возвышаются колоссы – львиные тела, увенчанные человеческой головой. Это сфинксы, высеченные из скал, загадочные и прекрасные [1].

В древней скульптуре мастера изображали то, что их окружало, не редко в изображении присутствовали животные, которые обитали в местах, где создавались произведения. Рассмотрим понятие и развитие жанра в скульптуре как анималистика.

Анималистика – это жанр изобразительного искусства, посвященный животному миру. Художники, работающие в этом жанре, называются анималистами.

Анималистика дала начало всему искусству, еще первобытные художники изображали животных на скалах и стенах с помощью минеральных красок. Одни из первых изображений животных возникли 20–40 тысяч лет назад. Изображения несли жизненный характер и динамику движений. Одни из первых возникших наскальных рисунков с животными были найдены в Испании, Франции, России, Древнем Египте, Древней Америке. Первобытные художники изображали тех зверей, которые их окружали. В России изображали медведей, оленей, буйволов, лошадей. В Древнем Египте и Америке изображали животных как воплощения богов, здесь животные встречаются в скульптурах, живописи и украшениях (оберегах) [2].

В XII–XIII веках на Руси звери и птицы были одним из главных элементов убранства храмов. В городе Владимир в Дмитриевском соборе стены покрыты изящным узором, состоящим из птиц, зверей, с растениями и ликами святых; Успенский собор украшен львиными масками, золотыми птицами; на фасадах церкви Покрова на Нерли расположены голуби и львы. Далее изображения животных перешли в корабельную резьбу, где изображали львов, павлинов и грифонов.

В средние века в искусстве звери и птицы стали «говорящими» символами: образ собаки означал верность и защиту, голубь – мир и надежду, обезьяны –

низменные людские страсти, особое значение предавали образу ягненка – символ невинной жертвы Христа. Далее художники стали отходить от символики к натуре, делая зарисовки и изучая повадки животных. Художник А. Пизонелло делает зарисовки в своих альбомах, с точностью изображая все мелкие детали.

В XVII веке, в Голландии и Фландрии, анимализм сложился как самостоятельный жанр в изобразительном искусстве. В России, Англии и Франции – в XVIII веке. В этот период животных изображают рядом с человеком, на тему охоты, хозяйственности. Чаще встречались «аристократичные» животные, редкие породы лошадей, знатные породы собак. В России анимализм был навеян западноевропейскими мастерами

В XIX веке анимализм является профессиональным творчеством. Первая половина века была посвящена грамотной передаче внешнего вида животных. В этот период появилась группа скульпторов во главе которых был П.К. Клодт. Скульптура расширилась и углубилась в анималистике с приходом новых скульпторов: П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной. Они стремились к раскрытию образа животного, а не к внешнему описанию.

Первый русский профессиональный скульптор анималист – П.К. Клодт. Его пристрастием были лошади, он любил их за внутренние качества, для него лошади были как животное, обладающее самостоятельной значимостью. Клодт наблюдал за лошадьми в быту и на службе, а в свободное время рисовал их и делал фигурки из дерева. У Клодта в работах присутствует безошибочность форм, пропорций, движения, выбор композиции, умение избегать лишнего и второстепенного. В его композициях конь несет более яркий смысл и характер, чем человек. Известность принесла Клодту скульптура «Укротители коней» (1833-1849) для Аничкова моста в Петербурге. Клодт внес в русскую скульптуру тему живой природы с новым подходом к воплощению. В демократизации искусства Клодт видел созвучные собственным творческим устремлениям тенденции. Ему импонировал образ не отвлеченно-академический, а порожденный действительностью. В то же время в натуре скульптор находил качества, которые придавали большинству его произведениям романтическую окраску. Клодт всегда отливал

свои бронзовые композиции сам, в них отражалась свежесть жизненного впечатления. Художник ведет работу от общего, под которым ощущалась структура строения тела лошадей. Его движения реалистичны, разнообразны и наполнены пластичностью. Клодт лепил не только лошадей, но и диких животных, работая исключительно с натуры.

Вторым крупным художником анималистом в России XIX века являлся А.Л. Обер. На художника оказало большое влияние предыдущих художников, что облегчило творческий путь. Обер изображал силу хищников, их стальные мышцы, оскаленные морды. Изображая жертвы, Обер нес их смысл как текучестью мертвой материи. Художник стал примером для европейских анималистов.

Менее известные скульпторы анималисты XIX века: Н.И. Либерих, Е.А. Лансере, Р.Р. Бах. Н.И. Либерих акцентировался на охотничьих сценах, хорошо изображал собак, отливал из бронзы, с точностью воспроизводил мельчайшие детали; он умел схватить повадки и движения животных

Скульптура XIX века, за исключением Клодта, дает внешнее представление о животном. Задачей была верность видимым признакам и проявлениям натуры, объективность изображения, что влекло за собой чрезмерную детализацию. Способность изобразить животное сквозь призму своего отношения придет позднее, на изломе столетий и зародится в творчестве двух мастеров – П.П. Трубецкого и А.С. Голубкиной. С них начнется новая эра анималистической скульптуры. Они ввели не внешнее и эстетическое, а понимающее и сочувственное отношение к животному. В творчестве пропадает холод объективного наблюдения, интерес к мелочной детализации уступает изображать скрытые черты и выражать отношение к живому.

В 1897 году Трубецкой завез в Россию импрессионизм. В изображении животных проявлялась острота и характер. Он лепил быстро, не пользуясь никакими инструментами, никаких деталей и изяществ. Все нарушало академические требования. Трубецкой очень любил животных, его работы изображали доброту. Ему нравилась непосредственность натуры зверей, их инстинкты, независимость

и самостоятельность. Он наблюдал за животными, рисовал и любил их. Анималистическая скульптура Трубецкого и Голубкиной, стало звеном, соединившим два периода на рубеже веков. Это звено было уже порождением новой ориентации скульптуры, покрывшей с академической рутиной и устремленной в будущее. Скульпторы внесли свою идею и характер отличную от привычных норм.

В XX веке скульпторы показывают отношение человека к миру животных как проблему нравственно эстетическую, и в таком аспекте лежит она в основе творчества. В этот период люди больше проникаются к животным. Скульпторов в данном жанре можно поделить на первое и второе поколение. В первом поколении творческое становление началось в И.С. Ефимова и В.А. Ватагина, которые являлись основателями советской школы анималистики. Они создают нечто значительное, вошедшее классическим образом в художественную деятельность. Благодаря Ватагину и Ефимову началось развитие советской анималистики. Ватагину свойственна образно-психологическая интерпретация, где главное – жизненная правда характера и облика. Ефимов образует вторую ветвь анималистики, где заостряет внимание на определенные черты натуры и позволяет декоративно трансформировать в своих произведениях. Ефимов и Ватагин – первые советские анималисты, которые показали, как безграничен и прекрасен мир живой природы, они открыли мир, наполненный мудростью, добром и красотой.

На протяжении всего развития изобразительного искусства, анималистика угасала и расцветала. Хотя на протяжении столетий по мере отдаления человека от природы и с развитием цивилизации тема животного теряет свою первоначальную значимость, она все же сохраняется до сегодняшнего дня.

Мы видим, что на протяжении многих веков художники-скульпторы уделяли немалое внимание животным. Особенно любовь к животным проявляли скульпторы прошлого века, эту любовь заложили скульпторы на рубеже XIX и XX века, одни из основоположников советской скульптуры жанра анималистики П.П. Голубкина и А.С. Трубецкой. Их скульптура несла гуманность и любовь к животным, которые имели свой внутренний мир и характер.

В наше время все чаще люди стали уделять внимание к животным; есть группы людей, которые активно находят приют и дом для бездомных животных; большое количество людей стало уделять внимание охране диких животных. Но, к сожалению, не все люди добры как к своим питомцам, так и к остальным животным. Это проблема воспитания, которая идет с детства. Любовь «к ближним своим» должна прививаться с детства, и если родители не в силах научить детей любить животных, этого можно добиться через окружающую среду в городе или любом населенном пункте.

В современной городской среде стали появляться садово-парковые скульптуры. Из таких скульптур наиболее актуальными для детей являются те, с которыми можно сфотографироваться, посидеть на них, поиграть возле них, которые можно разглядывать и трогать.

Таким образом прививать любовь детей к животным через искусство можно с помощью садово-парковых скульптур, которые будут интересны детям и их родителям. Можно создать скульптуру, на которую можно не только смотреть, но и играть с ней. Скульптура должна излучать добро к животным и прививать эту любовь детям. Дети с детства будут видеть, что человек может помогать животным и следовать этой жизненной установке. Скульптура может стоять в любом месте города, которое наиболее популярно у детей.

Список литературы

1. Бычков Ю. А. С веком наравне [Текст]: в 3-х томах: книга о скульптуре/ Ю.А. Бычков, С.Т. Коненкова, Д. Шимилис. – М.: Молодая гвардия, 1974. – Т. 3
2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств [Текст]: от древнейших времен по XVI век/ Н.А. Дмитриева – М.: Искусство, 1985. – 318 с.