

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 13.07.2023 11:30:35

Уникальный программный ключ: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЯТИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических и самостоятельных работ

по дисциплине

«Академическая скульптура»

для студентов направления подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

направленность (профиль):

Проектирование городской среды

Содержание:

Введение	3
Структура и содержание практических занятий	6
Практическое занятие 1. Композиция. Рельеф из геометрических тел	6
Практическое занятие 2. Рельеф. Натюрморт	8
Практическое занятие 3. Рельеф «Старый Пятигорск»	11
Практическое занятие 4. Лепка черепа.	12

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Изучение дисциплины «**Академическая скульптура**» имеет *цель*:

Освоение дисциплины: развить у студентов объемно-пространственное видение и образное мышление, как необходимый компонент подготовки специалистов; подготовить и воспитать художников, владеющих изобразительной грамотой, способных в своей дальнейшей практической работе успешно решать творческие задачи; подготовить специалистов способных совершенствовать художественные и функциональные параметры среды обитания человека.

Задачи изучения дисциплины включают:

усвоить знания основных законов пластики и архитектуры; освоение законов построения рельефа, его подчинения плоскости и вторичности на больших объемах; сформировать понятие внутренней формы, не как отсутствие объема, а как его продолжение (аналог в архитектуре – интерьер); создание нового объема из составных форм с их взаимопроникновением, деформацией и смещением фрагментов при задаче получения нового монолитного объема с охватом множества пространственных осей и получение сложного силуэта со сбалансированными весовыми соотношениями; раскрыть понятия: конструкция, пластика, архитектоника, образ, объем, плоскость, ритм; развить у студента художественно-образное восприятие действительности; изучить человеческое тело как эталон природной формы, конструкции и пластики во всем его многообразии и гармонии; сформировать основные понятия скульптурно-архитектурного синтеза.

4 семестр

ВВЕДЕНИЕ

Индекс	Формулировка:
ПК-3	Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

- рассмотреть взаимосвязи между формой и содержанием;
- усвоение навыков творческих работ.

Перечень осваиваемых компетенций:

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: новые художественно-графические техники для средового проектирования,	ПК-3

Уметь: использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования,	
Владеть: способами и методами пластического моделирования формы	

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №1. Типы композиции

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в Академической скульптуре, выявление ведущих категорий композиции, ее основные законы, общие и частные свойства, методы и средства композиционной деятельности, особенности использования средств композиционной деятельности в дизайне: ритмичности, пропорциональности, , формирование ассоциативного мышления.

Знать: особенности пластического материала

Уметь: применять средства художественной выразительности в дизайне.

Актуальность темы: Организация целевого пространства, организация содержательного пространства.

Теоретическая часть:

Цели и задачи дисциплины

Цели освоения дисциплины: развить у студентов объемно-пространственное видение и образное мышление, как необходимый компонент подготовки специалистов; подготовить и воспитать художников, владеющих изобразительной грамотой, способных в своей дальнейшей практической работе успешно решать творческие задачи; подготовить специалистов способных совершенствовать художественные и функциональные параметры среды обитания человека. Основные

задачи освоения дисциплины: усвоить знания основных законов пластики и архитектуры; освоение законов построения рельефа, его подчинения плоскости и вторичности на больших объемах; сформировать понятие внутренней формы, не как отсутствие объема, а как его продолжение (аналог в архитектуре – интерьер); создание нового объема из составных форм с их взаимопроникновением, деформацией и смещением фрагментов при задаче получения нового монолитного объема с охватом множества пространственных

осей и получение сложного силуэта со сбалансированными весовыми соотношениями; раскрыть понятия: конструкция, пластика, архитектоника, образ, объем, плоскость, ритм; развить у студента художественно-образное восприятие действительности; изучить человеческое тело как эталон природной формы, конструкции и пластики во всем его многообразии и гармонии; сформировать основные понятия скульптурно-архитектурного синтеза.

Разновидности скульптуры Скульптура — это вид искусства, для которого характерно разделение художественных произведений по нескольким основным критериям, в том числе: по жанру; по форме; по назначению; по материалу. К главным скульптурным жанрам относятся: Портретный. Предполагает максимально близкое к оригиналу сходство художественного образа с прототипом.

Религиозный. Играет важную роль в поддержании незыблемого величия религии и привлечения верующих.

Исторический. Помогает сохранить для потомков выдающиеся подвиги и достижения предков.

Мифологический. Передает в доступной художественной форме вымышленные события из древних преданий и легенд.

Бытовой. Основан на изображении рядовых событий из жизни простых людей, искусно подмеченных мастером.

Анималистический. Использует разнообразных животных в качестве главных героев произведения.

В истории скульптуры также известно огромное количество произведений, в которых авторы использовали символические и аллегорические художественные образы. Жанровые рамки этого вида искусства значительно расширились в XX веке. Именно тогда художники-новаторы начали массово создавать абстрактные скульптурные композиции и делать разнообразные неодушевленные предметы главными героями произведений.

По форме различают круглую и рельефную скульптуру. Круглые скульптурные композиции предназначены для визуального осмотра с разных сторон. Рельефные изображения частично выступают над плоским фоном или погружены в него (см. барельеф).

По назначению скульптуру разделяют на 3 основных разновидности:

Монументальная. Является частью архитектурной среды, характеризуется большими размерами, обычно представлена в виде памятников или монументальных сооружений. Монументально-декоративная. К ней относятся всевозможные элементы рельефных художественных украшений зданий (атланты, кариатиды, фризy), а также установленные в садах и парках скульптурные композиции. Станковая. Предназначена для обзора с близкого расстояния, обычно размещается внутри помещений, служит важной частью оформления интерьера.

Традиционными материалами для изготовления скульптур считаются: натуральный камень (песчаник, вулканический туф, гранит и мрамор); металлы и сплавы (бронза, медь, цинк, сталь); гипс; бетон, дерево.

Гораздо реже встречаются более экзотические материалы, в том числе лёд, песок и глина. Но произведения искусства, созданные из них, отличаются очень небольшой долговечностью и практически не используются профессиональными

скульпторами.

Наименование компетенции

Тема №1 Рельеф. Композиция из геометрических фигур 12 часов

Индекс	Формулировка:
ПК-3	– Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Практическая часть:

1. Что такое рельеф?

2. Что такое плинт?

Тема 2. Станковая скульптура

1. Инструменты для скульптуры

2. Что такое горельеф?.

Наименование компетенции

Тема №2. Рельеф натюрморта. – пластилин (12ч)

Цель: В этюде нужно стремиться показать, что изображаемые предметы стоят перед фоном, но не отрываются от фона и не «входят» в него; они не должны казаться разрезанными пополам и приставленными к плоскости.

1. Выполнить варианты эскизов.

2. Набрать плинт.

3. К приготовленной для рельефа доске снизу прибивается полочка. На нее накладывается глина (пластилин) – плинт для будущего рельефного изображения. Передняя вертикальная плоскость плинта должна находиться от фона на расстоянии, равном задуманной высоте рельефа. В этом задании высоту рельефа следует брать примерно в половину объема изображаемых предметов, что позволяет легче понять уплощение предметов и вместе с тем передать ощущение их объемности. В рельефе впечатление расположения предметов в пространстве передается не рисунком или перспективным сокращением, а уменьшением и увеличением выпуклости изображаемых предметов (предметы более удаленные изображаются плосче). В этюде нужно стремиться показать, что изображаемые предметы стоят перед фоном, но не отрываются от фона и не «входят» в него; они не должны казаться разрезанными пополам и приставленными к плоскости. На глиняной (пластилиновой) поверхности фона намечается рисунок общих очертаний изображаемых предметов. Он делается без учета перспективных сокращений – определяются только контуры предметов, видимые спереди (с фаса). На верхнюю плоскость плинта наносится рисунок контуров, видимых сверху (в плане) с учетом рельефного сокращения объемов.

Затем по рисунку на фоне накладывается тонкий слой глины (пластилина), который постепенно наращивается до соответствия с рисунком на плинте. В процессе работы, внимательно рассматривая постановку, уточняйте пропорции, форму и очертания предметов. Расположение их в пространстве по отношению к фону можно проверять сверху и с боков. Из предшествующих заданий вам известно, что не следует выбирать глину (пластилин) в тех местах. Где изображение значительно отходит от фона. Ее надо лишь немного подрезать с краев, внутрь по направлению к фону.

5 семестр

Тема №3 Рельеф « Старый Пятигорск» (12ч.)

Цель:

Усвоить знания основных законов пластики и архитектуры; освоение законов построения рельефа, его подчинения плоскости и вторичности на больших объемах; сформировать понятие внутренней формы, не как отсутствие объема, а как его продолжение (аналог в архитектуре)

Использовать творческие способности и образное мышление художника. А так же выработать стремление к совершенствованию не только функциональных, но и художественных характеристик среды обитания человека.

1. Выполнить варианты эскизов.

2. Набрать плинт.

В этом задании высоту рельефа следует брать примерно в половину объема изображаемых предметов, что позволяет легче понять уплощение предметов и вместе с тем передать ощущение их объемности. В рельефе впечатление расположения предметов в пространстве передается не рисунком или перспективным сокращением, а уменьшением и увеличением выпуклости изображаемых предметов (предметы более удаленные изображаются плосче). В этюде нужно стремиться показать, что изображаемые предметы стоят перед фоном, но не отрываются от фона и не «входят» в него; они не должны казаться разрезанными пополам и приставленными к плоскости. На глиняной (пластилиновой) поверхности фона намечается рисунок общих очертаний изображаемых предметов.

Тема № 4. Лепка черепа 15ч.

Лепка головы.(последовательность)

Лепка головы.

Каркас Лепка головы.

Определение главных линий и пропорций

Лепка головы.

Определение главных линий и пропорций Лепка головы.

Лепка основных объемов Лепка головы.

Лепка основных объемов Лепка головы.

Отработка деталей Лепка головы.

Отработка деталей

Тема задания ЛЕПКА ГОЛОВЫ (глина, пластилин) Работа выполняется с натуры предпочтительно мужской. При лепке головы перед скульптором стоят те же задачи, что и при лепке других предметов: лепка головы не отличается от лепки фигуры какими-то иными принципами, приемами, средствами, использованием других материалов. Во всех случаях пластический язык скульптуры должен быть подчинен аналогичным требованиям передачи объемно-пространственной характеристики предмета. Поэтому, для того чтобы эта характеристика была точной и выразительной, необходимо изучить строение предмета, определить его главные составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, уяснить себе основные формы этих частей и их влияние на форму предмета в целом. Иными словами, нужно проанализировать конструкцию, и исходя из этого анализа определить структуру объема и характер поверхности предмета, своеобразие его форм.

Таким образом, задачи при лепке головы ставятся те же, что и при лепке любого другого предмета; разница заключается лишь в особенностях предмета, а не в ином к нему отношении. Поэтому остаются в силе три последовательно решаемые задачи: 1) нахождение расположения частей в пространстве (движение), 2) нахождение их относительных размеров (пропорции), 3) нахождение формы (лепка в собственном смысле этого слова) как всего предмета в целом, так и его частей. Задачи эти решаются в изложенной последовательности, но не изолированно друг от друга. Нельзя решать одну из них, не думая о последующем решении двух других. Так, когда речь идет о решении первой задачи, то говорится о правильном расположении в пространстве объемов головы, шеи и той части плеч, изображение которой задумано. Естественно, что, оставаясь на этом этапе главной, такая задача не может быть решена без воспроизведения, хотя 'бы весьма приблизительно и условно, относительных размеров всех трех перечисленных объемов и их форм. Приступая к решению второй задачи — уточнению размеров этих трех объемов уже заданного расположения, необходимо, учитывая уже найденное расположение. Тщательно проверить как отношения линейных размеров (расстояния между отдельными точками на поверхности предмета), так и то, что можно назвать «весовыми отношениями объёмов», то есть те ощущения тяжести и плотности, которые вызываются в сознании изобразительными формами модели. Эти «весовые отношения» не поддаются формальному измерению, но «чувство веса» очень важно в работе скульптора и его необходимо развивать. Наконец, переходят к решению последней задачи — нахождению формы. Из геометрии известно, что всякая кривая линия со всеми ее изгибами может рассматриваться в упрощенном варианте как состоящая из прямых отрезков ломаная линия. Этим положением, в частности, пользуются при определении площадей, ограниченных кривыми линиями. Эта особенность используется и для построения форм в скульптуре. Криволинейные поверхности на первых стадиях обозначаются пересечением приближенных к ним плоскостей. Поэтому первоначальная форма любой модели неизбежно должна представлять собой как бы обрубленный топором объем. В начале работы над головой, на первой стадии лепки, этот объем может быть ограничен всего несколькими плоскостями, позволяющими видеть в этом простом объеме некое подобие головы, шеи, плеч. На последующих этапах происходит уточнение размеров этих объемов, определение пропорций, переход от условной трактовки к передаче реальных форм натуры со всем присущим им богатством. Каркас для лепки головы Лепку головы необходимо начинать с изготовления каркаса. На (ил. 1) показана схема деревянного каркаса простейшей системы. Как видно, для его изготовления нужно два обрезка досок, брусок, две небольшие планки и несколько гвоздей. Перед обкладкой каркаса полезно смочить его водой, чтобы глина лучше пристала к дереву. Приготовление глины для лепки головы ничем не отличается от подготовки к другим работам — глина должна быть размочена, а потом размята. Разминать ее лучше всего ударами железного прута по большому куску глины. При этом необходимо удалять из глины, попадающие в ней иногда камни, щепки и прочие посторонние предметы. Работать вначале лучше всего руками, в случае необходимости используя деревянный молоток, колотушку и петли. По мере продвижения работы следует переходить ко все более мелким инструментам, так как такие тонкие детали, как глаз или ухо, не могут быть мало-мальски удовлетворительно вылеплены пальцами скульптора. Для сохранения скульптуры из глины во влажном состоянии ее нужно опрыскивать водой и покрывать пластиком или клеенкой. Из этих же материалов можно делать и колпаки на деревянных каркасах, чтобы ничто не прикасалось

к работе, не портило ее поверхности. Скульптор почти всегда в своей творческой практике работает в заданном размере. Чаще всего это обуславливается необходимостью увязать размер скульптуры с архитектурой, в которой она будет располагаться. Поэтому, начиная работу, полезно задать себе масштаб, то есть отношение произведения к натуре, например: 1,25; 1,5; 2 натуральной величины. Для сохранения масштаба и проверки его в процессе работы полезно сделать масштабную линейку, на которой деления, равные 1,25; 1,5; 2 сантиметрам в скульптуре, будут соответствовать одному сантиметру в натуре. (примерно) Каркас с проложенной на нем глиной ставится на вращающийся станок — лучше всего станок-треножник. Высота станка должна быть такой, чтобы середина работы приходилась на уровне глаз работающего. На этом же уровне нужно поместить и натуру, тем самым можно избежать неудобства рассматривания и сравнения на разных уровнях. При постановке природы нужно иметь в виду, что сидящий живой человек всегда держит плечи несколько выше, чем стоящий, поэтому при лепке головы нужно или сажать натуру, или ставить, а не чередовать то и другое в одной и той же работе. Изучение скульптуры головы лучше начинать с лепки мужской головы, а не женской, так как формы ее определенной. В постановках природы следует придерживаться правила — от простого к сложному. Рекомендуется сначала лепить голову во фронтальном положении, то есть без поворота или другого какого-либо движения. Постепенно задание нужно усложнить, давая голове поворот, или наклон, или то и другое вместе. Самое начало прокладки глины лучше осуществлять двумя руками без инструмента, так как чувство симметрии при работе двумя руками приходит на помощь при изображении симметричного объекта, каким является голова. Приступая к лепке головы, необходимо вести ее на основе той последовательности решения задач, о которой уже было сказано выше, и руководствоваться одновременно основным правилом работы в изобразительном искусстве вообще и в скульптуре в частности: «увидеть, понять и сделать». Когда мы входим в затемненную комнату, зная, где и какие стоят в ней предметы, мы легче их можем увидеть, нежели в том случае, если этого знания у нас нет. Точно так же и в лепке. Если скульптор знает строение предмета, понимает, чем обусловлены выпуклости и вогнутости его поверхности, то ему легче их увидеть, а значит, и вылепить, чем человеку, не имеющему о них понятия. Для скульптора важно уметь различать общие присущие каждой голове элементы, их построение и индивидуальные, принадлежащие только данному объекту особенности. Разобраться в этом помогает нам пластическая анатомия. По мере работы с натурой скульптор накапливает большое количество наблюдений, помогающих ему каждую последующую работу вести более сознательно и целеустремленно. Он уже не «открывает каждый раз Америку», а получает возможность сосредоточить все свое внимание на главном. Полезно бывает запомнить некоторые абсолютные размеры частей лица, отклонения от которых в каждом отдельном случае неизбежны, но знание их помогает в проверке работы без природы. К таким размерам относятся, к примеру, ширина лица между дугами скуловых костей (15 см), расстояние от середины глаз до подбородка (12 см), высоты головы (24—25 см), расстояние от угла глаза до козелка (8—9 см), длина самого уха (7 см). До того как приступить к лепке головы, очень полезно вылепить череп человека, потому что форма головы и лица главным образом обуславливается строением черепа. Лепка скелета шеи и плеч не так уж обязательна, так как они почти полностью покрыты толстым слоем мышц, определяющих их форму. При лепке черепа необходимо поставить его в вертикальное положение, свойственное нормальной посадке головы у живого человека, а не класть его так, как он

обычно лежит на столе (ил. 2). В процессе лепки обращайтесь главное внимание на части, имеющие основное пластическое значение, как-то: лоб, затылок, темя и виски, кости лица — глазницы, скуловые дуги, нос, челюсти, не придавая значения глубине глазничных впадин, носового отверстия, нехватке зубов и т. д. Полезно вылепить несколько разных черепов. После этого при взгляде на лицо живого человека делается понятнее его строение, все его пластические особенности, и лепка пойдет более сознательно, а значит, и результат будет лучше. На приведенных здесь иллюстрациях достаточно наглядно представлен процесс выполнения учебной постановки. Работа начинается с подготовки каркаса и определения относительных размеров и пропорций на глиняной заготовке затем следует нахождение основных объемных составляющих головы. Затем уточняют и отработывают детали.

