

Документ подписан простой электронной подписью

Информ

ФИО: Ш

Должно

федера.

Дата по

Уникаль

d74ce9f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Пятигорский институт (филиал) СКФУ



## **Методические указания**

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Академическая скульптура и пластическое моделирование»

для студентов направления подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль):

Графический дизайн

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

**Пятигорск  
2021**

## **Содержание**

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Введение</b>                                                                | <b>3</b> |
| <b>Наименование практических занятий</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>Структура и содержание практических занятий</b>                             | <b>5</b> |
| <b>Практическое занятие 1. Рельеф из простых геометрических форм</b>           | <b>5</b> |
| <b>Практическое занятие 2. Интерпретация растительного элемента в объёме</b>   | <b>5</b> |
| <b>Практическое занятие 3. Портрет-образ</b>                                   | <b>6</b> |
| <b>Практическое занятие 4. Круглая декоративная скульптура для парка</b>       | <b>7</b> |
| <b>Практическое занятие 5. Рельеф декоративно-монументальный для интерьера</b> | <b>8</b> |

## Введение

Актуальность практических работ:

Цель дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» развитие объемнопространственного мышления посредством теоретических знаний и практических навыков изображения объектов в трехмерном объеме.

Задачи:

1. Усвоение понятия скульптурно архитектурного синтеза;
2. Усвоение студентами основных и общих, как для скульптуры, так и для архитектуры понятий, таких как: конструкция, пластика, образ, объем, плоскость и сочетание этих понятий;
3. Изучение исторических и современных лучших мировых образцов скульптурной пластики;
4. Изучение методов построения движений, пропорций и форм в трехмерном скульптурном изображении
5. Изучение конструктивного строения предметов и законов формообразования.
6. Практическое освоение некоторых скульптурных материалов

Скульптура состоит в постоянном взаимодействии с архитектурным пространством. Будь то монументально-декоративная скульптура, призванная украшать экстерьер и ландшафт, или интерьерная станковая скульптура. Для дисциплины «Пластическое моделирование (Скульптура)» ключевой является проблема развития пространственного мышления посредством обучения пластическим методам отражения действительности. Задания по скульптуре рассчитаны на развитие у студентов способности решать простые и сложные скульптурные композиции, используя пластику силуэтных и смысловых факторов и их логику, на умение добиваться завершенности задуманной идеи. Поскольку материальная база института не позволяет организовать скульптурную мастерскую для работы с гипсом, камнем и другими крупными материалами, большинство заданий в скульптуре очень камерные и выполняются в пластилине.

### Перечень осваиваемых компетенций:

| Код   | Формулировка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПК-3 | Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) |
| ОПК-7 | Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

|                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций | Формируемые компетенции |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>Знать:</b> инструменты, методы и приемы художественно-изобразительного мастерства; правила выполнения рабочих чертежей и способы применения различных графических и фото- технологий в процессе поиска проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; процесс поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.</p> <p><b>Уметь:</b> применять знания основ художественно-изобразительного мастерства, использовать графические и фотографические средства визуализации проектной идеи, синтезировать и научно обосновывать свои предложения, демонстрируя их на эскизной и рабочей стадиях проектирования.</p> <p><b>Владеть:</b> художественно-изобразительными инструментами и методами, средствами современной проектно-эскизной графики и фотографии для реализации основных этапов проектирования в процессе создания проектных концепций, навыками поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человек.</p> | ОПК-3 |
| <p><b>Знать:</b> педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p> <p><b>Уметь:</b> выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p> <p><b>Владеть:</b> знаниями о сущности и структуре обучения дисциплинам творческой направленности, способами их преподавания в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | ОПК-7 |

#### Наименование практических занятий

| № Темы | Наименование тем дисциплины, их краткое содержание    | Объем часов* | Интерактивная форма проведения |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|        | <b>4 семестр</b>                                      |              |                                |
| 1      | <b>Тема 1.</b> Рельеф из простых геометрических форм  | <b>6</b>     |                                |
|        |                                                       | 1.5ч.        | Обучающий тренинг              |
| 2      | <b>Тема.2.</b> Интерпретация растительного элемента в | <b>6</b>     |                                |

|          |                                                                |             |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|          | объёме                                                         | 1.5ч.       | Обучающий тренинг |
|          | <b>Итого за 4 семестр</b>                                      | <b>12</b>   |                   |
|          | <b>5 семестр</b>                                               |             |                   |
| <b>3</b> | <b>Тема 3.</b> Портрет-образ                                   | <b>3</b>    |                   |
|          |                                                                | 1.5ч.       | Обучающий тренинг |
| <b>4</b> | <b>Тема 4.</b> Круглая декоративная скульптура для парка       | <b>3</b>    |                   |
|          |                                                                | 1.5ч.       | Обучающий тренинг |
| <b>5</b> | <b>Тема 5.</b> Рельеф декоративно-монументальный для интерьера | <b>7,5</b>  |                   |
|          |                                                                | 1.5ч.       | Обучающий тренинг |
|          | <b>Итого за 4 семестр</b>                                      | <b>13,5</b> |                   |

## СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

### Практическое занятие №1. Рельеф из простых геометрических форм

**Цель:** овладение основами академического рисунка, на примере образцов классической культуры и живой природы. Данная дисциплина является базой для получения профессиональных знаний, развитие творческого потенциала.

**Знать:** педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

**Уметь:** выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

**Актуальность темы:** Приобретение умений и навыков работы с различными материалами

#### **Теоретическая часть:**

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности  
Предмет (изучаемые аспекты объекта – задачи науки): 1. Внешний облик (морфология) 2. Происхождение (генезис) 3. История развития 4. Современная динамика 5. Прогноз развития  
Связь геоморфологии и палеогеографии четвертичного периода

#### **Практическая часть:**

Выполняется с натурных зарисовок, по представлению, по фотографиям или по известным произведениям скульптуры.

#### **Вопросы:**

1. Что такое скульптура?
2. Скульпторы Древней Греции их наиболее известные творения

### Практическое занятие №2. Интерпретация растительного элемента в объёме

**Цель:** овладение основами академического рисунка, на примере образцов классической культуры и живой природы. Данная дисциплина является базой для получения профессиональных знаний, развитие творческого потенциала.

**Знать:** педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

**Уметь:** выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

**Актуальность темы:** Приобретение умений и навыков работы с различными материалами

### **Теоритическая часть:**

Тема **растительного орнамента в пластике** тесно связана с темой загородного дома, так как само понятие «загородный дом» предполагает обилие растительности в том месте, где он расположен. В процессе беседы мы будем возвращаться в уже знакомые нам по прошлым встречам соборы, и, конечно же, как и в предыдущие встречи, мы обратимся к научной работе кандидата искусствоведения Екатерины Владимировны Невוליной «Готическая скульптура в культовых интерьерах Франции».

Итак, как пишет в своем труде Е. В. Неволина, «скульптурная флора этого периода демонстрирует собой отход от монументальности в пользу большего следования натуре. Скульптурные капители следуют схеме, зародившейся в Нотр-Дам де Пари - по два стилизованных листа на одну нервюру («ребро» готического каркасного крестового свода – прим. А. К.). Крокеты (лиственные орнаменты – прим. А. К.) становятся более утонченными, количество прожилок на стилизованных листьях увеличивается. Развивается система, найденная в Сент-Шапель, где вместо крокетов изображен распутившийся лист. Как правило, композиции лишены симметрии и состоят из натуралистичных листьев дуба, клена, боярышника. Нередко они дополнены фигуркой птички или зверюшки».

Как мы видим, «мрачное» средневековье, каким его привыкли считать многие, на самом деле, не было таким мрачным. Одно то, что в скульптуре уделялось большое внимание орнаменту, и его развитие в пластике было очевидным, говорит о некоем оптимизме средневековых мастеров, а, следовательно, и тех, для кого они творили.

Далее мы хотели бы уделить внимание **растительному орнаменту капителей**, так как колонны и пилястры являются одними из элементов средневекового (и не только средневекового) интерьера и имеют самое непосредственное отношение к скульптуре. «К концу XIII века, - говорится в том же источнике, - композиция растительных капителей становится более хаотичной и менее читабельной.

**Практическая часть:** Выполнение упражнений на заданную тему

**Вопросы:** Скульптура Древнего Рима

Особенности скульптуры Средневековья

Скульптура эпохи Возрождения

### **Практическое занятие №3. Портрет-образ**

**Цель:** овладение основами академического рисунка, на примере образцов классической культуры и живой природы. Данная дисциплина является базой для получения профессиональных знаний, развитие творческого потенциала.

**Знать:** педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

**Уметь:** выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

**Актуальность темы:** Приобретение умений и навыков работы с различными материалами

**Теоретическая часть:**

Человек является самым сложным и содержательным объектом изобразительного искусства.

Искусство портрета появилось в глубокой древности. Портретные изображения в Древнем Египте, поражающие своей правдивостью, имели определенный культовый смысл. Например, древние египтяне считали портретное изображение посмертным жилищем души человека. Воспевание красоты человека, силы его характера отразилось в портретном искусстве эпохи возрождения и появилось в особой значительности в портретных образах Леонардо да Винчи, Тициана, Альбрехта Дюрера. Гольбейна Младшего и других художников.

Портрет в изобразительном искусстве это особый жанр, задачами которого является передача с помощью художественных средств внутреннего мира личности, ее индивидуальных способностей. Художник в портрете передает свое видение мира, открывает для зрителей его мир нравственных переживаний, чаяний, надежд.

Из истории портрета становится ясно, что на протяжении многих веков портрет изображал суть той эпохи, в которую он был создан. Но не только эпоха влияет на содержание портрета, на первом месте всегда остается художник и его замысел.

**Практическая часть:** Выполняется с учетом композиционных особенностей круглой скульптуры. Возможно использование натуральных зарисовок, по представлению, по фотографиям или по уже существующим анималистическим изображениям.

**Вопросы:** Чем отличается круглая скульптура от рельефа

Виды скульптурных материалов, употребляемых в архитектуре

Скульптурный портрет

#### **Практическое занятие №4. Круглая декоративная скульптура для парка**

**Цель:** овладение основами академического рисунка, на примере образцов классической культуры и живой природы. Данная дисциплина является базой для получения профессиональных знаний, развитие творческого потенциала.

**Знать:** педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

**Уметь:** выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать

процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

**Актуальность темы:** Приобретение умений и навыков работы с различными материалами

**Теоретическая часть:**

Практическое выполнение сферической скульптуры для размещения в парке

**Практическая часть:** Выполнение упражнений на заданную тему

**Вопросы:** Что такое анималистический жанр?

Назовите известных скульпторов анималистов

Какие виды рельефы вы знаете?

## **Практическое занятие №5. Рельеф декоративно-монументальный для интерьера**

**Цель:** овладение основами академического рисунка, на примере образцов классической культуры и живой природы. Данная дисциплина является базой для получения профессиональных знаний, развитие творческого потенциала.

**Знать:** педагогические теории и методики обучения и образования дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

**Уметь:** выбирать и использовать методы, формы и средства обучения и образования, адекватные педагогической ситуации; составлять учебно-методические документы и другие тексты адекватно педагогической задаче; организовывать и контролировать процесс обучения дисциплинам творческой направленности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

**Актуальность темы:** Приобретение умений и навыков работы с различными материалами

**Теоретическая часть:**

Рельеф как вид скульптуры появился давно. Шумеры, египтяне, персы любили украшать рельефными изображениями фасады и интерьеры. Мало того, рельефы нередко тонируют, – вообще скульптура в древние времена была цветной и часто инкрустировалась драгоценными камнями.

Изображение в рельефе (фигурное или орнаментальное) выступает над плоскостью фона или, наоборот, углубляется в него. Различают низкий рельеф (барельеф), где изображение выступает над плоскостью не больше половины своего объема. Высокий рельеф (горельеф), где изображение выступает сильно. Углубленный рельеф (контррельеф) полностью противоположен барельефу.

Знаменитые древнеегипетские рельефы, например, выполнены в технике углубленного рельефа (так называемого анкрё), где изображение создает вырезанный на плоскости контур.

Интересной разновидностью рельефа являются маскароны – скульптурные украшения в виде головы человека или животного. Они могут быть гротескные, романтические, нейтральные или фантастические.

Материалы для рельефа различны: камень, глина, цемент, металл, дерево. Техники создания – лепка, резьба, чеканка.

Разумеется, если Вы хотите украсить рельефом всю стену, процесс будет долгий и кропотливый. Однако небольшой рельеф можно изготовить отдельно и затем повесить на

стену как картину. Мы делаем такие рельефы (барельефы и углубленные) для кабинетов, гостиных, спален, бассейнов.

Кроме того, рельеф может стать частью росписи – например, выступать из нее, подчеркивая иллюзию глубины. Интересно также сочетать штукатурку с рельефным орнаментом и тонировкой.

**Практическая часть:** Зарисовка композиции в двух ракурсах с учетом назначения композиции и материала исполнения.

**Вопросы:** Характерные черты искусства Барокко, Классицизма, Романтизма и Реализма  
Примеры синтеза архитектурных и скульптурных форм из истории искусства  
Жанры в изобразительном искусстве