

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
В.И. ВЕРНАДСКОГО» в г. ЯЛТЕ**

М. И. Капунова

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЯЛТА-2018

УДК

Рецензенты: кандидат педагогических наук, доцент Максименко А. Е., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Заргарян И. В.

Капунова М. И.

Академическая скульптура и пластическое моделирование: Практический курс: Учебное пособие / М. И. Капунова. – Ялта: РИО, 2018. – 31 с.

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» – методические рекомендации, являющиеся вспомогательной частью образовательного процесса обучающихся направления подготовки 53.03.01 Дизайн направленность программы Графический дизайн, направления подготовки 53.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы направленность программы Художественная роспись.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Пояснительная записка	4
Раздел 1. Основы академической скульптуры и пластического моделирования формы	4
Раздел 2. Методические указания по выполнению академической скульптуры и пластическом моделировании	7
2.1. Инструменты и материалы	9
Раздел 3. Лепка геометрических фигур	9
3.1. Практическая работа № 1 Лепка пяти геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, цилиндр, конус, яйцо)	9
3.2. Практическая работа № 2 Выполнение трех моделей фруктов и овощей в размере	11
3.3. Практическая работа № 3 Орнамент из природных форм (цветы, листья ветки) на передачу образа (рельеф)	12
Раздел 4. Методика создания рельефов	13
4.1. Практическая работа № 4 Рельеф с гипсового слепка (розетка)	13
4.2. Практическая работа № 3 Детально проработать модель несложного рельефного изображения тематической маски	14
4.3. . Практическая работа № 7 Создание эскизов будущей медали из скульптурного пластилина	16
4.4. Практическая работа № 6 Эскиз этюда несложного рельефного изображения фигуры животного, птицы с передачей характерных особенностей пластики	17
4.5. Практическая работа № 8 Эскиз-идея будущей скульптуры в статике женской фигуры (рельеф/объем)	18
4.6. Практическая работа № 9 Законы лепки круглой скульптуры	19
Самостоятельная работа	20
Форма контроля	24
Глоссарий	27
Раздел 4. Методические средства по обеспечению учебного процесса	28
4.1. Перечень основной и дополнительной учебной лите-ратуры, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	28
4. 2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)	29

Введение

Основной целью данных методических рекомендаций является проверка усвоенного материала студентами по направлению подготовки 53.03.01 Дизайн профиль подготовки Графический дизайн, направлению подготовки 53.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы профиль подготовки Художественная роспись

Задачами являются:

1. Совершенствование методологической подготовки студентов.

2. Овладение навыками основного закономерностного построения и моделирования формы в скульптуре, закона изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу), специфику монументально-декоративного решения скульптурной формы, понятие сомасштабности конструктивных и пластических особенностей её организации.

3. Формирование основных знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, установленных ФГОС ВО с учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов).

Данные методические рекомендации нацелены на формирование следующих **компетенций**:

– способность владеть элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3).

В результате освоения основной образовательной программы студент должен знать: – основные этапы создания изделий из глины и бумаги; дополнительные условия выполнения данных видов работ;

уметь: – руководствоваться технологическими приемами известных скульпторов и макетчиков; проводить анализ и копирование изделий;

владеть: – техническими приемами создания глиняных изделий и изделий из бумаги в соответствии с правилами техники безопасности.

В результате освоения основной образовательной программы студент должен знать: – историю развития академической скульптуры; пластическую анатомию на примере классических образцов искусства и живой природы;

уметь: – передать композиционную организацию, пропорции, ритм, характерное соотношение объемов и масс; работать в различных пластических материалах с учетом их специфики;

владеть: – приемами и средствами передачи объема и пространства; методами изобразительного языка академической скульптуры, приемами выполнения работ в материале.

Формы работы в учебном процессе: коллективная, индивидуальная, самостоятельная.

Изучение дисциплины подготавливает выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: 1. Художественной. 2. Проектной. 3. Информационно-технологической.

Пояснительная записка

Необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях важно не только хорошо усвоить материал, но и научиться применять его на практике, а также получить дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

Лекции – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Лекционная подготовка в ходе изучения следующей дисциплины: «Академическая скульптура и пластическое моделирование» является важным видом учебной и научной деятельности студента. Она включает в себя:

1. Изучение и систематизацию официальных документов – законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием современных интернет-ресурсов.

2. Изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств периодической, научной, методической информации.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских занятиях.

Виды систематизированной записи лекций:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по выполнению практического задания:

Практическая работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Рекомендованная последовательность выполнения заданий:

1. Освоение теоретических знаний и практических умений в области академической скульптуры и пластического моделирования на примере классических образцов художественной культуры и живой природы;

2. ознакомление с различными пластическими материалами и техниками;

3. развитие объемно-пространственного мышления и творческого воображения;

4. постижение способов и приемов создания трехмерных объектов художественного назначения

5. подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного дизайна на основе методов и средств создания скульптуры и пластического моделирования.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях важно не только хорошо усвоить материал, но и научиться применять его на практике, а также получить дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

Результаты выполненных практических заданий базируются на текущем и итоговом контроле упражнений по дисциплинам представленным в учебном плане кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна: консультации, кафедральные пересмотры, модульно-рейтинговое оценивания, итоговые просмотры.

Приобретенные студентами в процессе изучения данного курса знания и практические навыки интегрируются с родственными дисциплинами: «Основы производственного мастерства», «Академический рисунок», «История искусств», углубляя и расширяя рамки профессиональной подготовки студентов квалификации бакалавр.

Раздел 1. Основы академической скульптуры и пластического моделирования формы.

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* – высекаю, вырезаю) – ваяние, пластика (греч. *plastike*, от *plasso* – леплю), вид искусства, основанный на принципе объёмного, физически трёхмерного изображения предмета. Как правило, объект изображения в скульптуре – человек, реже – животные (анималистический жанр), ещё реже – природа (пейзаж) и вещи (натюрморт).

Различают две основные разновидности скульптуры: круглую скульптуру, которая свободно размещается в пространстве, и рельеф, где изображение располагается на плоскости, образующей его фон. Объёмная скульптурная форма строится в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия, взаимодействия с окружающей архитектурной или природной средой и на основе отмеченных в природе анатомических (структурных) особенностей той или иной модели.

Постановка фигуры в пространстве, передача её движения, позы, жеста, светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, архитектурная организация объёма, зрительный эффект его массы, весовых отношений, выбор пропорций, специфический в каждом случае характер силуэта являются главными выразительными средствами объёмной скульптуры.

Формы рельефа варьируются в зависимости от его назначения и положения на архитектурной плоскости. По высоте и глубине изображения рельефы подразделяются на низкие (барельеф), и высокие (горельеф), углублённые и контррельефы.

По содержанию и функциям скульптура подразделяется на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм. Хотя эти разновидности скульптуры развиваются в тесном взаимодействии, у каждой из них есть свои особенности. Монументально-декоративная скульптура рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение. Она носит ярко выраженный общественный характер, адресуется к массам зрителей, размещается прежде всего в общественных местах – на улицах и площадях города, в парках, на фасадах и в интерьерах общественных сооружений. Монументально-декоративная скульптура призвана конкретизировать архитектурный образ, дополнять выразительность архитектурных форм новыми оттенками.

Способность монументально-декоративной скульптуры решать большие идейно-образные задачи с особой полнотой раскрывается в произведениях, которые называют монументальными и к которым обычно относят городские памятники, монументы, мемориальные сооружения. Величавость форм и долговечность материала соединяются в них с приподнятостью образного строя, широтой обобщения.

Станковая скульптура, прямо не связанная с архитектурой, носит более интимный характер. Залы выставок, музеев, жилые интерьеры, где её можно рассматривать вблизи и во всех деталях, являются обычной её средой. Тем самым определяются особенности пластического языка скульптуры, её размеры, излюбленные жанры (портрет, бытовой жанр, анималистический жанр). Станковой скульптурой в большей мере, чем монументально-декоративной, присущи интерес к внутреннему миру человека, тонкий психологизм, повествовательность.

Скульптурой малых форм называют широкий круг произведений, предназначенных преимущественно для жилого интерьера, и во многом смыкается с декоративно-прикладным искусством. К скульптуре малых форм принадлежат также монеты, медали и геммы. По своему содержанию работа над скульптурным произведением бывает предметная, сюжетная, декоративная, комплексная.

Основными способами создания скульптуры являются: – конструктивный; – скульптурный; – комбинированный. При конструктивном способе образ создаётся из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и название).

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 ещё называют пластическим или лепкой из целого куска. Процесс работы идёт от общего к частному: в зависимости от образа из куска пластичного материала моделируется нужная форма. Сначала лепится характерная форма – основа, которая дополняется более мелкими деталями (детали вытягиваются, прищипываются).

Комбинированный способ объединяет два способа – конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным образом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме.

Процесс изучения академической скульптуры должен развиваться в следующих направлениях:

- организация зрительного восприятия предмета, умение выявить конструктивную сущность этого предмета и передать в рисунке соответственно организованное восприятие предмета;
- изучение методов изображения и применения их к потребностям скульптуры;
- приобретение соответствующих навыков и техники исполнения изделия.

Раздел 2. Методические указания по выполнению академической скульптуры и пластическом моделировании.

Особенности скульптурного образа. Сущность объема. Трехмерность пластического образа, его выразительность. Пространственность скульптурного образа, его изобразительность и выразительность. Мотивы скульптуры. Связь скульптуры с другими видами изобразительного искусства.

Для лепки скульптуры необходима комната с верхним светом. Источник света (лампа) должен находиться над спиной и над головой. Для лепки небольших скульптур используется станок с поворотным кругом-бюстовый станок. Для рельефных композиций применяется деревянная доска. Стеки - обязательная принадлежность в работе. Они подбираются разной конфигурации, как правило, из дерева, металла.

Самым распространенным и незаменимым материалом является глина (скульптурный пластилин).

Глина (скульптурный пластилин) - мягкий материал, хорошо принимающий форму. Ее можно наносить и снимать на любой стадии моделирования.

Любое построение необходимо начинать с анализа натуры. Уясняется линейно-конструктивная основа объемных форм, соотношение пропорций частей предмета к целому и отдельных предметов в связи с другими. Уяснить конструктивную форму фигур, их пропорциональные соотношения - значит зрительно видеть их в крепкой, устойчивой композиции. Круглая скульптура имеет свои особенности. В круглой скульптуре автор стремится к законченности, отбору и сохранению лишь тех необходимых деталей, без которых смысл произведения был бы неясен. Круглую скульптуру необходимо начинать от общего к частному. Возможны разные способы работы: композиция из целого объема - пластический способ, композиция из отдельных частей - конструктивный, композиция из цельного объема и отдельных частей - комбинированный.

Первоначально взятый объем в лепке наращивается способом прибавления небольших кусочков глины (пластилина) для придания изображению характерной формы. Во время лепки, необходимо как можно чаще смотреть на свою работу и натуру издали, чтобы целиком охватить глазом и путем сравнения выявить ошибки, которые вблизи бывают незаметны. Только на расстоянии легко понять характер и движение натуры. Изучение натуры на расстоянии помогает отразить типичное, основное. Лепить круглую скульптуру только по силуэту нельзя. Надо лепить ее вглубь, подобно рельефам. Силуэт же служит для проверки правильности форм и движения. Когда фигура проложена глиной в общей массе и вполне выявлено ее движение и соотношение всех объемов крупных форм, переходят к увязыванию внутренних форм с общей массой фигуры. Нужно помнить, что каждая часть, даже самая маленькая, не должна воспроизводиться с натуры без увязки ее со всей скульптурой. Невозможно лепить детали на неправильно построенной форме, так как каждая деталь есть часть общей формы. Лепка должна идти от общего к частному, от частного к общему и к синтезу того и другого. Это касается и рельефа.

Особенность рельефа заключается в его двуслойности. Он похож на соединение рисунка и пластики, когда плоскостное изображение переходит в объемное. Композиция в рельефе разворачивается вдоль плоскости, которая служит фоном, позволяющим воспроизводить пейзаж и многофигурные сцены.

Острой стекой на глине рисуют набросок. Неправильные линии разглаживают шпателем. Следует следить за тем, чтобы набросок был скомпанован. Лепку надо начинать с низких рельефов, то есть с наиболее отдаленных частей. Наносят глину небольшими порциями. Там, где должна располагаться более объемная масса, наносят большее количество глины (скульптурного пластилина). Постепенное наращивание рельефов по всей фигуре позволяет правильно брать отношения рельефов друг к другу и не сбивать сделанный рисунок, стараясь сохранить движение и характер натуры. Рука и стеки двигаются в направлении ,повторяющем, форму фигуры. При таком подходе изображение легче охватить взглядом и проще вносить исправления. Когда рельеф готов, прорабатываются детали. Нельзя переходить на детальную лепку, не построив всей фигуры и не увязав ее отдельных частей между собой.

В барельефном этюде рельеф должен быть сильно уплотненным, мало возвышающимся над фоном, но лепка должна давать впечатление округлой формы. Главная задача при работе барельефа – везде выдержать один и тот же размер сокращений.

В горельефе необходимо сильное возвышение фигуры над фоном и допустимы теневые подрезы ее контуров. В горельефе, подобно барельефу некоторые части Фигуры выполняются в низком рельефе, но так, чтобы создавалось впечатление единого целого с соблюдением как бы перспективного удаления фигуры, но не столько путем рисунка, сколько путем уменьшения и увеличения высоты объемов.

Процесс изучения академической скульптуры и пластического моделирования должен развиваться в следующих направлениях:

- грамотное композиционное решение формы;
- степень выявления образного содержания объемной композиции;
- аккуратность и высокий уровень технического исполнения;
- художественно-композиционная культура представления объемно-пространственных композиций.

2.1. Инструменты и материалы

Назначение и содержание скульптурного произведения определяют характер его пластической структуры, а она, в свою очередь, влияет на выбор скульптурного материала. От природных особенностей и способов обработки последнего во многом зависит техника скульптуры. Мягкие вещества (глина, воск, пластилин и т. п.) служат для лепки; при этом наиболее употребительные инструменты – проволочные кольца и стеки (рис. 1).

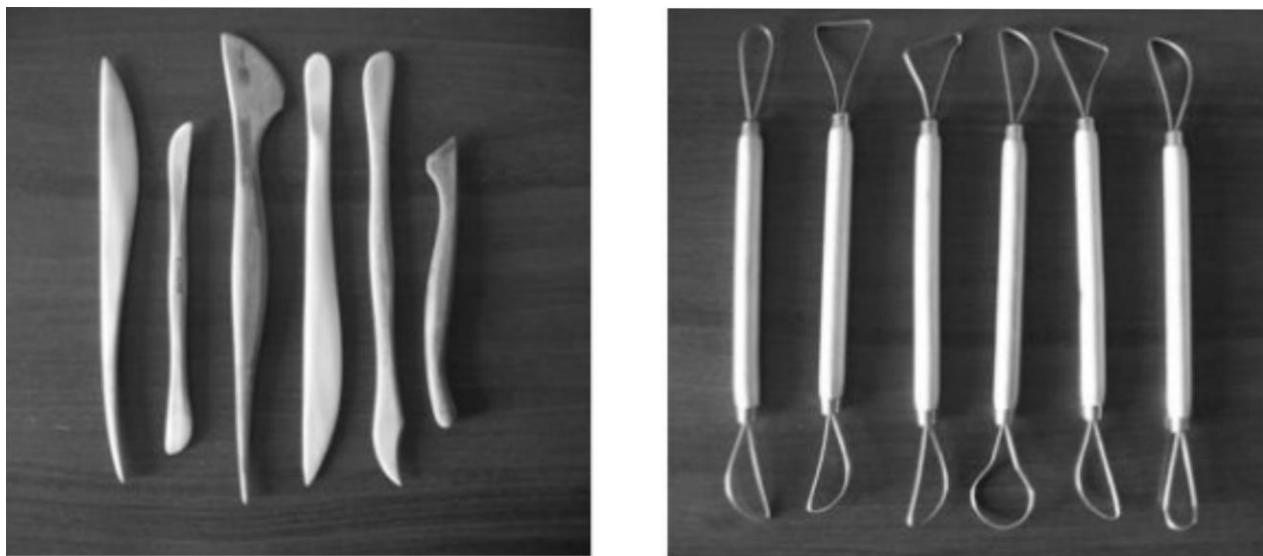

Рис. 1

Твёрдые вещества (различные породы камня, дерева и др.) обрабатываются путём рубки (высекания) или резьбы, удаления ненужных частей материала и постепенного высвобождения как бы скрытой в нём объёмной формы; для обработки каменного блока применяются молоток (киянка) и набор металлических инструментов – шпунт (скарпель, троянка и др.), для обработки дерева – преимущественно фасонные стамески и свёрла. Вещества, способные переходить из жидкого состояния в твёрдое (различные металлы, гипс, бетон, пластмасса и т. п.), служат для отливки произведений скульптуры при помощи специально изготовленных форм. Для воспроизведения скульптуры в металле прибегают также к гальванопластике. В нерасплавленном виде металл для скульптуры обрабатывается посредствомковки и чеканки. Для создания керамических скульптур употребляются особые сорта глины, которая обычно покрывается росписью или цветной глазурью и обжигается в специальных печах. Цвет в скульптуре встречается с давних пор: хорошо известна раскрашенная скульптура античности, средних веков, Возрождения, барокко. Скульпторы XIX–XX вв. обычно довольствовались естественным цветом материала, прибегая в необходимых случаях лишь к его однотонной подкраске, тонировке. Однако опыт 1950–1960-х гг. свидетельствует о вновь пробудившемся интересе к полихромной скульптуре.

Раздел 3. . Лепка геометрических фигур

Практическое занятие 1.

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Лепка пяти геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, цилиндр, конус, яйцо).

Цель занятия: освоение приёмов работы с разнообразными пластическими материалами и инструментарием.

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, умения работать разнообразными пластическими материалами и инструментами, выполнения рельефа, умения найти интересное композиционное решение, поиски взаимодействия силуэтов и объемов в рельефе, стилизации и обобщения.

Лепка геометрических фигур (орнамента, деталей, изделий) очень полезна для начинающих. Научившись лепить геометрические фигуры, можно перейти к более сложному виду лепки — листьев, плодов.

Согласно рисунку, для изготовления цилиндра скатывают из глины с помощью доски валик нужного диаметра и обрезают его концы. Конус изготавливают точно так же. Шар выполняют путем скатывания куска глины между двумя досками: нижней неподвижной, верхней, вращающейся вкруговую. Для изготовления параллелепипеда из глины делают кубик нужной толщины и высоты. Обрезают вертикальные (боковые) и верхнюю стороны, вычерчивают форму параллелепипеда (показан пунктиром) и зачищают стороны.

Однако в этих случаях руку не набьешь и навыков не приобретешь. Поэтому геометрические фигуры лучше всего только лепить.

Лепка пирамиды производится так. Пирамида имеет остроконечную вершину, поднятую из середины основания. Прежде всего из глины намазывают примерную форму пирамиды. Затем наложенную глину прорабатывают сначала руками, а затем подправляют стеклом, (придавая пирамиде нужную форму. Во время работы следят за тем, чтобы вершина пирамиды приходилась точно на середину основания. Грани пирамиды должны быть ровные, острые и не искривленные. Все неточности надо исправлять только руками или стеклом. Не рекомендуется для наведения граней пирамиды применять линейку, так как задача состоит в том, чтобы развивать глазомер и приучить руки к точной работе.

Лепить любое изделие необходимо на плите, а проще — на деревянном щите, из которого изготавливают простейший мольберт. На мольберт намазывают глиняное основание, или фон. Чтобы глина прочнее держалась на щите, в него набивают гвозди с надетыми на них металлическими шайбами, на которых надежно удерживается глина. В объемных изделиях делают каркас соответствующей формы.

Лепка различных геометрических фигур, начиная с самых простейших, с постепенным переходом к более сложным изделиям.

1. Прямоугольное изделие треугольного сечения. Прежде всего следует устроить фон для нанесения на него контуров изделия, на которые наносят материал. После этого руками и стеками придают ему нужную форму. На первых этапах работы для проверки выполненных операций можно применить линейку и угольник, но все исправления делать руками или стеками.

2. Четырехугольная рамка, состоящая из треугольных элементов. Рамка должна быть выполнена строго в угольник. Прежде всего намазывают фон, чертят на нем четырехугольник, на который затем накладывают материал с постепенным приданием ему требуемой формы. Для проверки выполненной работы используют линейку с угольником.

3. Кольцо, состоящее из треугольного элемента. Кольцо должно быть совершенно круглым, для этого на наложенном фоне чертят кольцо нужного размера по наружной и внутренней окружностям, которые ограничивают толщину кольца. Между окружностями накладывают материал, придавая ему предварительно треугольную форму. Сначала работу выполняют руками, а затем стеками. Для проверки работы используют циркуль.

Разберем лепку простого геометрического орнамента на примере пирамиды.

Так как пирамида имеет остроконечную вершину, поднятую из середины основания, то лепить ее следует так: прежде всего накладываем на подставку глины (пластилина) и придаем ей руками форму пирамиды. Затем приступаем к ее проработке стеклом. Следите за тем, чтобы

вершина пирамиды приходилась точно на середине основания, а грани пирамиды были ровные и острые рис.2.

Рис.2

В объем задания входят:

- 1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) фото изображаемых объектов;
- 3) фото выполненной работы

Практическое занятие 2.

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Выполнение трех моделей фруктов и овощей в размер.

Цель занятия: найти интересное образное решение тематической пластической композиции, выразительное решение силуэтов и форм, составляющих образ.

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщения пластических форм, умение точно воспроизвести авторский эскиз в материале

Продолжительность занятия.
Прежде чем начинать лепить, осмотрите предмет со всех сторон, пощупайте его пальцами. Затем поставьте его перед собой и начинайте лепить.

Возьмите скульптурный пластилин столько, сколько нужно для работы. Хорошо помните ее и начинайте лепить. Лепите пальцами обеих рук. Начинайте лепить не с подробностей и деталей, а вначале постарайтесь придать пластилину общую форму предмета, который вы лепите.

Овощи и фрукты обязательно нужно лепить в его натуральную величину. Поэтому размеры лепных вещей на первых порах должны быть не очень маленькие, но и не большие.

Самым верным и основным инструментом скульптора при работе с глиной являются, пальцы рук. Поэтому в первую очередь надо научиться хорошо работать руками. Работают пальцами различно. В одном случае работают одним пальцем, в другом случае двумя, уплотняя, выравнивая, намазывая глину. Иногда лепят одной рукой, а второй поддерживают работу. Вылепив форму предмета в основном, приступают затем к окончательной проработке. Здесь уже без применения стеков не обойдешься. Проработка изделий производится преимущественно деревянными стеками. Стек с металлическим наконечником применяется в основном для того, чтобы снять лишний скульптурный пластилин, глину.

Рис.3

Рис.4

В объем задания входят:

- 1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) фото изображаемых объектов;
- 3) фото выполненной работы

Практическое занятие 3

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: **Орнамент из природных форм (цветы, листья ветки) на передачу образа (рельеф).**

Цель: развить навыки работы с натурой и умение через форму передавать образ; научиться работать с инструментами.

Практические навыки:

– стимулировать развитие образного мышления, изучить язык метафоры; совершенствовать умение создавать композицию;

– получить знания, умения и навыки по овладению основными принципами построения растительного рельефа, построенного по принципу асимметрии;

– изучить основные принципы создания рельефа с растительной формой; научиться выражать объем и пространство на плоскости, передавать пропорциональные отношения элементов выполненных пластичными средствами. Оборудование: планшет, стеки, скульптурный пластилин.

Выполнение работы в рельефе делится на несколько этапов. На первом этапе проводится работа по созданию основы для изображения – планта.

Плинт представляет собой прямоугольник размером 27×37 см, расположенный по центру дощечки размером 30×40 см, высота плинта 2–2,5 см. Работа над плинтом начинается с набора первого слоя.

После определения границ необходимо набрать первый слой, плотно накладывая маленькие кусочки пластилина на дощечку. Это важно для обеспечения максимальной сцепки пластилина с дощечкой, чтобы при изменении положения дощечки с горизонтального на вертикальное плинт самопроизвольно не отсоединился.

После того как вся обозначенная поверхность залеплена тонким слоем пластилина, можно переходить к набору необходимой высоты плинта. Это лучше сделать в два этапа для создания однородности и во избежание возникновения мелких ямочек между кусочками пластилина. Когда поверхность размером 27×37 см и высотой 2–2,5 см сформирована, её необходимо выровнять. Для этого используется деревянная линейка размером не меньше ширины плинта по горизонтали. Линейкой с нажимом проводят по поверхности плинта. Все кусочки пластилина, оставшиеся после этого на линейке, снимаются. На поверхности появляются мелкие впадины. Их необходимо залепить пластилином и снова провести по всей поверхности линейкой. Прodelывать это надо несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет ровной. Для того чтобы отслеживать ровность поверхности, периодически дощечку с плинтом надо ставить на ребро.

После того как поверхность стала идеально ровной, можно обрезать края плинта линейкой и скульптурным (сапожным) ножом. Линейка прикладывается к 11 краю плинта таким образом, чтобы она была на его верхней поверхности. Затем аккуратно, с небольшим нажимом по границе с линейкой проводят ножом на всех четырех сторонах плинта.

Итак, плинт готов. Теперь можно переходить ко второму этапу работы – созданию изображения. Прежде чем формировать изображение на поверхности плинта, необходимо сделать несколько эскизов по теме на бумаге. Перенос изображения на плинт можно осуществлять несколькими способами: методом квадратов, линейным переносом. Выбор метода зависит от навыков и развитости глазомера.

После того как изображение было перенесено на плинт, намечают максимальные высоты, исходя из выбранного вида рельефа. В тех местах, где будет высокий рельеф (выступающие формы), ставят маячок из пластилина, определяющий высоту, то же проделывается в местах, где будет максимально низкий рельеф. Это необходимо для того, чтобы сформировать общую картину не только графически но и объемно. После этого начинается первая прокладка рельефа по высотам. Каждый последующий этап определения высот сопровождается корректировкой форм. После прокладки общей массы и уточнения общей формы проводится моделировка – подробное уточнение всех деталей изображаемого объекта. Работа по моделировке формы ведется при помощи различных скульптурных инструментов (стеков) рис 8, рис 9, рис 10.

Рис. 8

Рис. 9

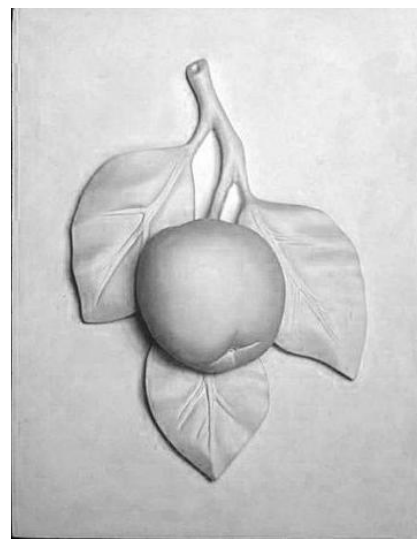

Рис. 10

В объем задания входят:

- 1) 5 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) фото изображаемых объектов;
- 3) фото выполненной работы

Раздел 4. Методика создания рельефов

Практическое занятие 4

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Рельеф с гипсового слепка (розетка).

Цель занятия: освоение приёмов работы со скульптурным пластилином и скульптурным инструментарием.

Практические навыки: повторить пропорции образца, умения работать со скульптурным пластилином и инструментами, выполнения рельефа (рис. 2).

Розетки бывают круглые, квадратные, ромбовидные, эллиптические и другой формы.

Служат они для разных целей, и в первую очередь для украшения зданий внутри и снаружи. Нам они пригодятся для украшения углов рамок. Лепят розетки следующим образом. Накладывают фон, на нем вычерчивают контуры, на контуры накладывают глину (скульптурный пластилин), придают ей нужную форму и приступают к проработке имеющихся листьев или другого орнамента. (Рис. 7)

Рис. 7

В объем задания входят:

- 1) 8 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) фото изображаемых объектов;
- 3) фото выполненной работы

Практическое занятие 5

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Детально проработанный эскиза несложного рельефного изображения темаимческой маски

Цель занятия: освоение приёмов работы с разнообразными творческими источниками.

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщения пластических форм Продолжительность занятия.

Приступаем к лепки маску из пластилина или глины, используя при этом рисунок и угловой масштабный график.

Заготовка должна быть такой, чтобы положение маски соответствовало торцу заготовки.

Размеры маски должны соответствовать габаритам задуманного изделия.

Вместо дощечки можно использовать плотную бумагу, которая будет служить выкройкой.

Замеряется толщина нижней части маски и определяется место сквозного отверстия для маски.

При дальнейшей работе применяются картонные выкройки-сечения, которые были подогнаны по обводу контура маски из пластилина.

Такие выкройки облегчают работу. Обязательно должны быть поперечные, продольные, наклонные выкройки, а по необходимости и любые другие.

Далее намечаются се детали (нос, рот и. т. д.) впадины. Прежде, чем сделать глаза, следует определить положение складки бровей, верхнее веко и так далее вниз, с углублением, если надо, глазной впадины.

Для зрачка безопаснее сделать сначала глубокое отверстие в центре, а затем уже обработать глазное яблоко, используя при этом острый кончик маленького ножа в уголках глаз.

Расстояние между центрами зрачков контролируется по рисунку и масштабу. Одновременно следует контролировать расстояния между уголками глаз и между центрами зрачков и кончиком носа.

Верхние части вырезаются с заглаблением фона, затем вырезается нижняя часть (рис.5) и (рис.6).

Рис.5

Рис.6

- 1) Сбор материала, композиционные зарисовки.
- 2) 5 зарисовок композиции на формате А4;
- 3) фото изображаемых объектов;
- 4) фото выполненной работы

Практическое занятие 6

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя

Тема и содержание занятия: Создание эскизов будущей медали из скульптурного пластилина.

Цель занятия: создание гармоничной композиции.

Практические навыки: найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщения пластических форм, навыки выполнения творческого эскиза пластической композиции.

Изготовление медали всегда начинается с рисунка-проекта. Миниатюрность рельефа медали и ограниченное пространство, замкнутое в окружность, диктуют свои правила изготовления медали.

Всё дело в том, что рельеф на плоскости строят с помощью планов и перспектив, сокращений фигур и предметов, которые должны быть органично связаны с плоскостью фона. Сложность работы заключается в сокращенном в глубину пространстве. То есть фигуры и предметы на каждом последующем плане уменьшаются, сужаются, уплотняются. Художник должен очень точно построить перспективу и увидеть последовательность планов, заранее понять, какие размеры нужны.

Лишь потом мастер начинает лепить модель по этому эскизу. Лепят будущую медаль на доске из оргстекла, на которую с помощью тонких деревянных палочек накладывают скульптурный пластилин. Этот этап работы схож с изготовлением монет.

После с модели делают гипсовый слепок. Затем гипсовую модель уменьшают до необходимого размера на специальной машине — пантографе. С одной стороны закрепляют гипсовую модель, с которой специальной иглой считываются координаты. С другой стороны — стальную заготовку, на которой машина сама гравировует уменьшенное изображение, в соответствии со считанными координатами. Изготовление медалей: как делают медали сейчас

Это достаточно длительный и трудоемкий процесс. Однако его можно усовершенствовать — например, в нашем ювелирном доме используются самые современные 3D сканеры.

Но даже использование такой техники не отменяет ручную работу мастера. Ведь придать живость изображению может только настоящий медальер.

Далее технология предполагает, что пуансон нужно закалить и с его помощью выдавить матрицу или штемпель для чеканки медали. Но использование современного эрозионного и электрохимического оборудования позволяет нам исключить и этот этап. После того как мы получили 3D модель, ее можно вырезать на современном металлорежущем оборудовании. Далее, получив латунную модель, мы абсолютно без потери качества, используя электрохимическое и электроэрозионное оборудование, получаем готовый штемпель для чеканки (рис.13)и (рис.14).

Рис 13

Рис.14

В объем задания входят:

- 1) 5 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) краткая теория изображаемого сюжета;
- 3) фото/картинки аналогов на выбранный сюжет;
- 4) фото выполненной работы

Практическое занятие 7

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Эскиз этюда несложного рельефного изображения фигуры животного, птицы с передачей характерных особенностей пластики.

Цель занятия: освоение приёмов работы со скульптурным пластилином и скульптурным инструментарием, выполнения рельефа

Практические навыки: повторить пропорции образца, умения работать со скульптурным пластилином и инструментами .

Рельефная лепка много проще объемной. Во-первых, при рельефной лепке лепить приходится только одну сторону. Во-вторых, для рельефной лепки не требуется устройства каркаса, а для объемных лепных изделий каркас почти всегда бывает обязателен.

Каркас можно сделать как металлический на деревянной подставке, так и деревянный, сколоченный из тоненьких реек.

Для лепки объемных вещей следует сделать прежде всего каркас и хорошую подставку - доску. Каркас крепится к подставке, и после этого приступают к накладыванию на него глины и ее проработке.

Глина (скульптурный пластилин) накладывается на каркас руками так, чтобы она как можно плотнее прилегла к нему.

Перед началом лепки следует присмотреться к повадкам животных, чтобы подметить наиболее характерное для них: наклон головы, изгиб туловища и т. д.

Скульптуры животных и птиц обязательно требуют постамента, на котором они будут покоиться. На постаменте крепят каркас. Правильно сделанный каркас очень помогает работе.

Каркасы бывают деревянные и металлические. Предпочтение следует отдавать металлическим каркасам, которые делаются из проволоки и которым легко можно придать любую форму. Деревянные каркасы обладают тем недостатком, что они впитывают из материала, в частности глины, воду; глина быстро высыхает и трескается. Кроме того, намокая и высыхая, деревянный каркас коробится, и наложенная на него глина образует трещины. Чтобы каркас меньше коробился, его следует до обкладывания глиной хорошо намочить в воде.

Само собой разумеется, что каркас необходим только при лепке изделий большой величины (Рис.11) и (Рис.12).

Рис. 11

Рис.12

В объем задания входят:

- 1) Сбор материала, композиционные зарисовки.
- 2) 10 зарисовок композиции на формате А4;
- 3) фото изображаемых объектов;
- 4) фото выполненной работы

Практическое занятие 8

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Эскиз-идея будущей скульптуры в статике женской фигуры (рельеф/объем).

Цель: развивать логическое мышление при создании композиции; развивать пространственное мышление.

Практические навыки найти наиболее оптимальный способ отражения особенностей выбранной тематики; работать с инструментами. Оборудование: планшет, стеки, скульптурный пластилин

Работа с объемной скульптурой строится несколько иначе. Перед началом работы прежде всего делаются рисунки- эскизы, затем производит математический расчет произведения (определяется центр тяжести изделия, высчитываются пропорции). Каждая скульптура должна иметь постамент той или иной формы, пропорционально соответствующий данной скульптуре. Постамент необходим как для опоры отдельных частей скульптуры, так и с точки зрения общей композиции. Он как бы обособляет скульптуру от окружающего мира и этим подобен раме для картины.

Работать начинают снизу, а не сверху. Скульптура строится подобно дому – с фундамента, а не с крыши. Распределив массы соответственно натуре и придав им соответствующее движение, приступают к их оформлению. Формы должны быть обобщенными, слитыми одна с другой, вытекать одна из другой. Маленькие фигуры до 10 см лепят без каркаса. Для фигуры или головы человека делают каркасы, которые их поддерживают. При лепке фигуры высотой более 20 см делают каркас с учетом расположения фигуры в пространстве: это как бы проволочная схема фигуры. Для каркаса сначала изготавливают глаголь по форме буквы Г, только с концом, загнутым вверх (рис. 4), из проволоки диаметром от 5 до 12 мм в зависимости от размера фигуры. Глаголь прибивают гвоздями к середине щитка.

Проволока для каркаса должна быть прочной, но мягкой, чтобы хорошо удерживала глину и легко гнулась. Сначала делают каркас для торса в форме треугольника, расположенного основанием вверх. Его прикручивают к глаголи; расстояние стержня от основания треугольника до загнутой петли (для головы) не должно превышать расстояния от пересечения стержня с основанием до одного из его концов. Проволоку для рук прикрепляют к концам основания торсового треугольника до середины бедер предполагаемых ног фигуры. Проволоку для ног крепят к малому стержню и, не доводя ее до щитка на размер глиняного плинта, загибают в сторону ступней. Поместив такой остов фигуры на треножный, неподвижный или горизонтальный вращающийся станок, можно начинать обкладывать каркас пластилином так, чтобы получалась фигура, в общих чертах сходная с моделью; затем, удаляя в одном месте излишне наложенный пластилин, добавляя в другом её недостаток и отделявая в фигуре часть за частью, он постепенно доводит её до желаемого сходства с натурой.

Для этой работы ему служат пальмовые или стальные инструменты различной формы, называемые стеками, но ещё больше пальцы его собственных рук (рис.15) и (рис.16)

Рис 15

Рис.16

В объем задания входят:

- 1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
- 2) краткая теория изображаемого сюжета;
- 3) фото/картинки аналогов на выбранный сюжет;
- 4) фото выполненной работы

Практическое занятие 9

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Законы лепки круглой скульптуры

Цель занятия: передача объемно-пространственной характеристики предмета.

Практические навыки: 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. Проанализировать конструкцию модели и исходя из этого анализа определить структуру объема и характер поверхности предмета, своеобразие его форм.

- 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.

Приступая к лепке головы, автор должен очень серьезно продумать как посадить или поставить модель, как повернуть или нагнуть ее голову, куда заставить смотреть.

Следует обратить внимание и на основные свойства характера, присущие данной модели и могущие также быть выраженными особенностями постановки.

Говоря о постановке натуры, уместно высказать некоторые соображения о том, что мы называем композицией этюда или портрета.

Под композицией мы подразумеваем построение художественного произведения, объединение его отдельных частей в органическое единое целое с целью достижения максимального эффекта воздействия на зрителя в нужном направлении и создания такой его формы, которая своей выразительностью, новизной, жизненной определенностью и красотой содействовала бы наилучшему восприятию содержания произведения зрителем.

В работе над этюдом головы и портретом в скульптуре, кроме уже сказанного о характеристике той или иной натуры, следует учитывать и ряд проверенных приемов, с успехом применявшихся в мировом искусстве. Сочетание головы с шеей, частью груди и плеч в разные эпохи и разными авторами решалось поразному.

В работе как над этюдом, так и над портретом нужно стремиться к предельной завершенности формы - не к кажущейся завершенности как результату заглаживания, а к завершенности, являющейся следствием детального анализа формы и последующего ее обобщения, нахождения частного и подчинения его общему.

Лепка головы в рельефе по характеру задач ничем не отличается от лепки в рельефе любых других объектов. Это значит, что здесь остается в силе закон постепенного сокращения глубинной меры рельефа, необходимость почувствовать невидимую часть предмета, для чего слегка «оторвать» контур от фона, наконец, представить себе предмет как бы зажатым между двумя параллельными плоскостями - фоном и передней плоскостью, касательной к наиболее выпуклым частям рельефа.

Наилучший результат изображения головы человека в рельефе получается при расположении ее в профиль. Это усвоено давно, и неслучайно почти все медали и монеты несли на себе именно такие профильные изображения.

Всякое иное расположение головы в рельефе - три четверти или фас - приводит к грубым искажениям строения лица и потому выглядит неудовлетворительно.

Принципы лепки, анализ формы в рельефе остаются те же, что и в лепке круглой головы.

В искусстве как, впрочем, и в любой другой области творческой работы, огромное значение имеет постоянный упорный труд. Только через множество этюдных работ, сознательно выполненных, можно прийти к тому знанию человека, его бесконечно разнообразных индивидуальных различий, без которого невозможна работа над портретом.

Рис.17

В объем задания входят:

- 1) Сбор материала, композиционные зарисовки.
- 2) 15 зарисовок композиции на формате А4;
- 3) фото изображаемых объектов;
- 4) фото выполненной работы

Самостоятельная работа

Задание 1. История развития скульптуры как вида изобразительного искусства. Использование скульптурных навыков в работе дизайнера. Методические рекомендации

Реферат – одна из форм устной итоговой аттестации, это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер.

Цель: стимулирование раскрытия исследовательского потенциала учащегося, способности к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.

Требования к реферату

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. проявить знания по заданной тематике, о существующих в ней связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умение применять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования и приемы творческой деятельности.

1. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
2. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например: номер произведения по списку, номер страницы – [15, с. 3].
3. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
4. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет.
5. Оформление реферата (в том числе титульный лист, список литературы) должно быть грамотным.
6. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.

Требования к оформлению реферата

Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001, ГОСТ 2.105–95 и ГОСТ 6.38–90. Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327–60.

Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1,8 (шрифт Times New Roman, 14 пт). Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. Текст выравнивать по ширине.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсивом, подчеркивание. Перенос слов недопустим! Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15 мм (два пробела). Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным жирным шрифтом, чем весь остальной текст.

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде маркированного или нумерованного списка.

Все страницы обязательно должны иметь сквозную нумерацию. Номер листа проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части листа без точки. Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». Номер страницы на титульном листе и второй странице не проставляется!

Список использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию страниц. Рисунки и таблицы, занимающие всю страницу, включают в общую нумерацию и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или

иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Оформление литературы Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты:

фамилия и инициалы автора; заглавие книги;
издательство;
место издания; год издания.

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке:

законодательные акты;
постановления Правительства;
нормативные документы;
статистические материалы;

научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора.

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Критерии оценок рефератов Соответствие содержания теме.

Глубина проработки материала. Правильность и полнота использования источников.

Оформление реферата по стандартам.

На «отлично»:

- 1) соответствие всем перечисленным требованиям;
- 2) знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументированно изложить суть;
- 3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственной точки зрения, аргументов и комментариев, выводов;
- 4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме реферата;
- 5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при написании реферата;
- 6) наличие качественно выполненного презентационного или (и) раздаточного материала, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.

То есть при защите реферата следует показать не только «знание-воспроизведение», но и «знание-понимание», «знание-умение».

На «хорошо»:

- 1) мелкие замечания по оформлению реферата;
- 2) незначительные трудности по одному из перечисленных требований.

На «удовлетворительно»:

- 1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;
- 2) неполный список литературы и источников;
- 3) затруднения в изложении, аргументировании.

Задание 2. Лепка композиции в рельефе на одну из тем: искусство, музыка, спорт, город (рельеф/объем).

Задание 3. Лепка орнамента из геометрических форм как элемент оформления интерьера (рельеф) Вид скульптурного изображения, материалы и формат являются свободными при работе над самостоятельными заданиями. Композиция и форма выполнения одобряются преподавателем. К каждому заданию выполняется не менее 7 зарисовок на формате А4.

Задание 4. Портфолио.

Структура портфолио:

1. Теоретическая часть разработки (цели, задачи).
2. Графическая часть разработки (эскизы, зарисовки).
3. Этапы выполнения работы (фото).
4. Готовая работа (фото со всех ракурсов).

Портфолио (от англ. portfolio – портфель, папка для важных дел или документов) – это набор документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых возможностях, услугах специалиста. Портфолио предназначено для презентации индивидуального образовательного творческого движения студентов в течение обучения по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование». Образовательная технология «портфолио» предполагает организацию деятельности в 6 этапов. *Этап 1.* Мотивация и целеполагание по созданию портфолио.

Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио.

Этап 3. Планирование деятельности по сбору, оформлению и подготовке материалов к презентации.

Этап 4. Сбор и оформление материалов.

Этап 5. Презентация в рамках цели создания и использования.

Этап 6. Оценка результатов деятельности по оформлению и использованию материалов портфолио.

Портфолио работ студента – одна из форм аутентичного оценивания, способствующего развитию умений самооценивания, реальной самостоятельности студента в познании себя и своих способностей. Конечная цель работы над портфолио сводится к доказательству прогресса студента в обучении по результатам образовательной деятельности.

Наиболее действенным с точки зрения качественного оценивания достижений студента является комплексное портфолио, выполняющее накопительную функцию, отражающее динамику развития учащегося вне прямого сравнения с достижениями других студентов. Привлечение студента к оценочной деятельности позволит стимулировать учебную мотивацию как к процессу, так и результату своей деятельности, будет содействовать индивидуализации образования, так как материал для оценивания собирается и оценивается самим обучающимся. За счет рефлексивной самооценки студента создаются условия для формирования учебной компетенции и развития готовности к самообразованию. В процессе работы над портфолио студент не только осознает содержание материала, но и осмысливает способы, приемы своей работы, отбирает рациональные стратегии учения.

В составе портфолио по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» должны быть определенные элементы. Для аудиторных работ:

- Титульный лист с персональными данными студента (ФИО, курс, группа).
- Фотографии аудиторных работ в трех ракурсах, сделанные на однотонном фоне нейтрального цвета.
- Письменное описание целей и задач, поставленных преподавателем для выполнения работы.
- Письменный анализ проделанной работы (рефлексия). Для самостоятельных объемных работ:
- Графическая часть разработки (эскизы, зарисовки).
- Фотографии самостоятельно выполненных работ в трех ракурсах, сделанные на однотонном фоне нейтрального цвета. Все работы оформляются в папку формата А4.

Оформление папки не регламентируется: это свободный выбор студента и проявление его творческой натуры. Защита портфолио проходит в виде устного рассказа либо презентации (по выбору студента). В портфолио включены все работы, выполненные в рамках дисциплины.

ФОРМА КОНТРОЛЯ

После завершения каждого задания проводится просмотр и анализ работ.

Промежуточный просмотр является вспомогательным этапом для творческой реализации студентов, и на данных просмотрах оценка не предусматривается.

На просмотре коллективно обсуждаются работы студентов, выявляются положительные моменты, ошибки и пути их устранения. Цель: выявление качества усвоения знаний, приобретения умений и навыков.

Вопросы для устного опроса по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

1. Скульптура, ее виды и назначение.
2. Виды скульптурных материалов.
3. Какие инструменты необходимы скульптору.
4. Что относится к академической скульптуре.
5. Рельеф, и какие виды рельефа существуют?
6. Чем отличается мелкая пластика
7. Что такое форма и художественная форма?
8. Какие композиционные средства предназначены для выявления объёма?
9. Каковы особенности формообразования в плоскостных рельефных композициях?
10. В чем особенности метод набора объема?
11. Что такое метод вычленения объема?
12. Какие методы получения объема вы знаете?
13. Что такое стилизация формы?
14. Каковы способы моделирования форм из скульптурного пластилина?
15. Каковы основные принципы формирования объемной формы?
16. Что такое декоративная скульптура?
17. В чем особенности монументальной скульптуры?
18. Что называют фактурой и каково ее предназначение?
19. Что такое пластика и построение скульптурной формы?
20. Каковы композиционные средства для выявления объёма?
21. Чем характеризуется художественный образ в скульптуре?
22. Что такое архитектурно-скульптурная композиция?
23. Какие особенности формообразования можете перечислить?
24. Каковы особенности формообразования с помощью фактуры?
25. Что такое модуль и как он соотносится с формообразованием в скульптуре?
26. Чем отличается метод набора объема?
27. Что такое метод вычленения объема?
28. Какие методы получения объема вы знаете?
29. Что такое стилизация формы?

Зачет проходит в виде коллективного просмотра работ. Положительная оценка зачета складывается из оценок за аудиторные работы и за работы, выполненные самостоятельно.

Порядок проведения просмотра

1. Общие положения

- 1.1. Просмотр учебных и творческих работ студентов является открытой и педагогически конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов.
- 1.2. Просмотр проводится по итогам работы за семестр.
- 1.3. Студент представляет для просмотра изначально оговоренное количество работ в соответствии с заданиями программы по профильному предмету.

2. Порядок проведения просмотра

- 2.1. Студенты подготавливают работы и экспозиционное поле. Работы, предварительно не отсмотренные преподавателем, работающим по предмету, на просмотр не принимаются.
- 2.2. По завершении подготовки экспозиции в аудитории начинает работу экспертная комиссия.

2.3. Критерий оценки – соответствие уровня выставленных на просмотр работ требованиям программы обучения.

3. Критерии оценки работ

3.1. Соответствие уровню требований программы обучения.

3.2. Грамотная и аккуратная подача в экспозиции.

3.3. Владение техникой исполнения.

3.4. Демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (воздушная перспектива, основы пластической анатомии и т.п.).

3.5. Количество работ должно соответствовать заданиям по программе.

3.6. Обязательно учитывается наличие творческих работ, выполненных самостоятельно.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Шкала оценивания ECTS	Определение	Национальная пятибалльная шкала оценивания	Стобалльная шкала оценивания
А	Оценивается работа, демонстрирующая фундаментальные теоретические и практические знания в области академической скульптуры. Обучающий владеет навыками ведения работы над простыми скульптурными формами элементарных способов ведения работы, создает условия для последующей работы с изделием и ее трансформации, называет исторические этапы возникновения инструментов и материалов; известных мастеров – скульпторов и макетчиков, отслеживает работу над созданием различных изделий из глины и бумаги; контролем за выполнением правил техники безопасности. Обучающий выполнил все задания контрольной работы в полном объеме, раскрыл анализ современного состояния объектов окружающей среды, оценив вклад в развитие искусства скульпторов и проектировщиков в историческом контексте. Обучающийся проявил глубокие знания аспектов темы, умение оперировать данными исследования, грамотно отвечать на поставленные вопросы.	5 (отлично)	90-100
В	Оценивается работа, демонстрирующая хорошие теоретические и практические знания в области академической скульптуры. Обучающий выполнил все задания контрольной работы в полном объеме, но с некоторыми погрешностями (1-2 негрубые ошибки), обосновал элементарные профессиональные навыки проектировщика при разработке дизайн-объектов, поэтапно выполнил работу над созданием изделий из глины и бумаги в соответствии с правилами техники безопасности, перечислил основные этапы создания изделий из глины и бумаги; способы хранения и защиты от повреждений, предоставил теоретическую часть задания в полном соответствии с содержательными и формальными требованиями.	4 (хорошо)	82-89
С	Оценивается работа, демонстрирующая достаточные теоретические и практические знания в области академической скульптуры и пластического моделирования. Обучающий выделяет конкретную проблему в концепциях скульптора, приемами работы моделирования, выполнил все задания контрольной работы, допустив 1 грубую или 1-4 негрубых ошибки, Обучающий проводит анализ технических приемов известных скульпторов и макетчиков, но возникают проблемы при копировании, владеет техническими приемами поиска и подбора технологических приемов для создания глиняных изделий и изделий из бумаги, но возникают проблемы при		74-81

	практическом выполнении работы, развивает элементарные профессиональные навыки проектировщика при разработке дизайн-объектов, показав умения оперировать данными исследования, отвечать на поставленные вопросы без особых затруднений.		
D	Оценивается работа, демонстрирующая достаточные теоретические и практические знания в области академической скульптуры. Обучающий выполнил все задания контрольной работы, допустив 2-3 грубых или 5-6 негрубых ошибки, способен проводить анализ технических приемов известных скульпторов и макетчиков, но возникают проблемы при копировании. Имеет представление об этапах создания изделий из глины и бумаги, но плохо ориентируется в условиях хранения и защиты от повреждений. Способен совмещать комплекс технических приемов при проектировании объектов окружающей среды	3 (удовлетворительно)	64-73
E	Оценивается работа, выполненная не в полном объеме, что свидетельствует о недостаточном знании материала. Обучающий допускает 4-5 грубых или 7-8 негрубых ошибок. Обучающий обладает навыками создания объектов окружающей среды, но возникают проблемы в практическом осуществлении задания, разрабатывает варианты технических приемов, но возникают проблемы при их совмещении, знает функциональные и эстетические возможности существующих объектов среды, но не в силах использовать полученные знания в практической деятельности.		60-63
FX	Оценивается работа, выполненная не в полном объеме, свидетельствующая о фактическом незнании материала, о наличии более 5 грубых или 9-10 негрубых ошибок. Обучающий способен создавать простые скульптурные формы, но отсутствуют технологические знания законов лепки изделий, знает основные наименования инструментов и материалов, путается в назначении и использовании, владеет техническими приемами поиска и подбора технологических приемов для создания глиняных изделий и изделий из бумаги, но возникают проблемы при практическом выполнении работы, способен проводить анализ технических приемов известных скульпторов и макетчиков, но возникают проблемы при копировании.	2 (неудовлетворительно)	35-59
F	Оценивается работа, выполненная не в полном объеме, свидетельствующая о фактическом незнании материала, о наличии более 5 грубых или более 10 негрубых ошибок. Обучающий не способен последовательно вести работу над созданием простых скульптурных форм, не имеет четкого представления о названии, происхождении, назначении инструментов и материалов, не способен создавать глиняные изделия и изделия из бумаги, полагаясь на конкретные эскизы и наработки, выполненные по определенной технологии, не способен проводить анализ технологических приемов известных скульпторов и, не предоставил теоретическое обоснование в полном соответствии с содержательными и формальными требованиями.		1-34

ГЛОССАРИЙ

Барельеф (англ. low relief, от фр. bas – низкий + relief – выпуклая резьба) – вид рельефной скульптуры, все части которого выступают над плоскостью менее чем на половину своего объема. Барельеф используется для украшения архитектурных сооружений и произведений декоративного искусства.

Бюст (фр. buste, от итал. busto – туловище) – погрудное, поясное или плечевое изображение человека в круглой скульптуре. Выразительные средства скульптуры – постановка фигуры в пространстве, передача ее движения, позы, жеста; светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы; фактура лепки или обработка материала; зрительный эффект массы и весовых отношений; пропорции; характер силуэта.

Горельеф (англ. high relief, от фр. haut – высокий + relief – выпуклая резьба) – вид рельефной скульптуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема. Горельеф используется в архитектуре.

Койланаглиф – рельеф с углубленным контуром и выпуклой моделировкой, встречающийся в архитектуре Древнего Египта, на древневосточных и античных инталиях.

Круглая скульптура – вид скульптуры, произведения которой представляют собой самостоятельные трехмерные объемы: – свободно размещаемые в пространстве; – не связанные с плоскостью фона; – обычно требующие кругового обзора. Главными типами круглой скульптуры являются: статуя, статуэтка, бюст, торс и скульптурная группа.

Контррельеф – углубленный рельеф в виде строгого негатива выпуклого рельефа, служащий (на печатях-инталиях) для получения отпечатков в виде миниатюрного барельефа.

Пластика (от греч. plastike – ваение) – 1) в широком смысле – то же, что скульптура; техника (лепка) скульптуры из мягких, вязких, пластических материалов; 2) пластичность, выразительность объемной формы; в широком смысле – эмоциональная художественная выразительность, гармония, изящество; 3) один из современных пластических материалов для лепки на базе затвердевающих на воздухе высоконаполненных пластических масс.

Скульптура – ваение, пластика (англ. sculpture, фр. statue, нем. Bildhauerkunst, от лат. Sculpo – высекаю), вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. Главные объекты С. – человек и изображения животного мира. Основными разновидностями скульптуры являются круглая скульптура и рельеф.

Скульптура малых форм, мелкая пластика – небольшие скульптурные произведения; изготавливаемые художественной промышленностью и народно-художественными промыслами из керамики, металла, кости, камня, стекла или пластмассы, предназначенные для украшения жилого интерьера. К скульптуре малых форм относятся: жанровые статуэтки; настольные портретные изображения; игрушки; произведения медальерного искусства и глиптики.

Скульптурный станок – деревянный треножник с вращающейся круглой или квадратной доской-подставкой, на которую помещают создаваемое произведение круглой скульптуры. Поворачивая доску, скульптор получает возможность: менять освещение будущего произведения, корректировать его выразительность и восприятие с разных точек зрения.

Рельеф (англ. raised work, от фр. relief – выпуклая резьба) – вид скульптуры; скульптурное изображение на плоскости, являющейся физической основой и фоном изображения. В рельефе воспроизводятся сложные многофигурные сцены, а также архитектурные и пейзажные мотивы. Различают: выступающий над плоскостью фона выпуклый рельеф, который подразделяется на барельеф и горельеф; врезанный в плоскость фона углубленный рельеф, который подразделяется на контррельеф и койланаглиф.

Формовка – в технологии скульптуры это процесс изготовления полых форм-отпечатков оригинала или гипсовой модели. Различают: черновую формовку, при которой оригинал раскалывается и утрачивается; гипсовую формовку с формой, состоящей из отдельных частей; формовку с помощью клеевых, восковых и силиконовых форм, наиболее точно и тонко передающих детали оригинала.

Раздел 4. Методические средства по обеспечению учебного процесса

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Д. Вазари ; под ред. Л. М. Сурис ; пер. с итал. А. Г. Габричевский, А. И. Бенедиктов. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Т. 1. – 423 с. – ISBN 978-5-4475-4553-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275995> (11.04.2016).

2. Ванеян, С. С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии / С. С. Ванеян. – М. : Прогресс-Традиция, 2010. – 832 с. – ISBN 978-5-89826-331-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102734> (11.04.2016).

3. Вишневский, В. Г. Право и история художественной культуры : учебное пособие / В. Г. Вишневский, М. М. Рассолов, А. И. Алексеев и др. ; под ред. М. М. Рассолов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – (Cogito ergo sum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02205-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116631> (11.04.2016).

4. Зинченко, С. А. Введение в основы искусства Древней Греции : учебное пособие / С. А. Зинченко. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 714 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0537-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275616> (11.04.2016).

5. Карпова, Е. В. Скульптура в России: неизвестное наследие. XVIII – начало XX века : научное издание / Е. В. Карпова ; под ред. О. Нечипуренко, В. Е. Левтов ; худож. С. Минаев. – СПб : Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2015. – 560 с. : ил. – ISBN 978-5-86-038-186-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429561> (11.04.2016).

6. Миннигулова, Ф. М. Искусство скульптуры Башкортостана второй половины XX века: История, тенденции, мастера : научное издание / Ф. М. Миннигулова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 292 с. : ил. – Библиогр.: с. 254–262. – ISBN 978-5-88469-654-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272453> (11.04.2016).

7. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебное пособие / М. В. Москалюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2489-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036> (11.04.2016).

8. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 954 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3302-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649> (11.04.2016).

1. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 954 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3302-1; ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650> (16.08.2017).

б) дополнительная учебная литература:

1. Палагута, И. В. Мир искусства древних земледельцев Европы (культуры балкано-карпатского круга в VII–III тыс. до н. э.) / И. В. Палагута. – СПб : Алетейя, 2011. – 351 с. – ISBN 978-5-91419-437-3 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119615> (11.04.2016).

1. Яхонт, О. В. Консервация и хранение скульптуры в музее : монография / О. В. Яхонт ; Государственный научно-исследовательский институт реставрации. – М. : Индрик, 2009. – 209 с. : ил. – ISBN 978-5-91674-007-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428370> (11.04.2016)

4..2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Лантери, Э. Лепка / перевод с английского А. Е. Кроль. – М. : Издательство «В. Шевчук», 2006. – 336 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1766144/> (15.08.2017).

2. Скульптура и пластическое моделирование. [Электронный ресурс]: <http://abc.vvsu.ru/book/10233270/> (11.04.2016).

3. Скульптура как удовольствие. Четыре художника и арт-критик разбираются, что к чему [Электронный ресурс]: <http://www.colta.ru/articles/art/12201> (11.04.2016).

4. Скульптура [Электронный ресурс]: <https://ru.pinterest.com/explore/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/?lp=true> (11.04.2016).

5. Скульптураю. Энциклопедия кругосвет [Электронный ресурс]: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/SKULPTURA (11.04.2016).

6. Скульптура. Классификация и разновидности [Электронный ресурс]: <http://www.art-katalog.com/ru/article/121> (11.04.2016).

Научное издание

Маргарита Ивановна Капунова

Академическая скульптура и пластическое моделирование.

Методические рекомендации

Компьютерная верстка
и дизайн М. И. Капунова

Формат 60x90/32. Бумага № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офс. Объем 3,1 уч.-изд. л. Тираж 100 прим.

Типография ид-ва «РИО»
г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а