

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 26.01.2020 17:54:07
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2742207320ca536781c9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра архитектуры, градостроительства и графики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
«13» 12 2020

Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование
методические указания по подготовке к практическим занятиям
для студентов направлений подготовки
07.03.01 Архитектура

УДК 72.730

Составители: М.Е. Кузнецов

Рецензент

Доктор педагогических наук, профессор *Е.Ф. Кузнецов*

Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование: методические указания по подготовке к практическим занятиям и по организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.Е. Кузнецов. – Курск, 2020. – 14 с.: Библиогр.: с. 14.

Содержат методические указания по подготовке к практическим занятиям студентов по дисциплинам учебного плана направления подготовки 07.03.01 Архитектура. Указываются порядок подготовки к практическим занятиям, требования к их выполнению и критерии оценки.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утвержденной учебно-методическим объединением по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура.

Предназначены для студентов направлению подготовки 07.03.01 Архитектура очной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать

Формат 60x841/16.

Усл.печ. л. 0,81. Уч.-изд. л. 0,73. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	4
2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	4
Тема 1. Основы лепки. Натюрморт из 2-х геометрических тел.....	4
Тема 2. Деталь простого орнамента на плоской поверхности. Черновая формовка орнамента	5
Тема 3. Капитель	7
Тема 4. Череп человека.....	8
Тема 5. Канонизированная мужская голова.....	9
Тема 6. Анатомическая фигура человека	10
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ	12
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	14

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Важное значение в подготовке студентов к профессиональной деятельности имеют практические занятия, которые составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.

Целью практических занятий по всем дисциплинам является не только углубление и закрепление соответствующих знания студентов по предмету, но и развитие инициативы, творческой активности.

При освоении дисциплины «Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование» на практических занятиях студенты выполняют определенные задания в соответствии с разделом (темой) рабочей программы.

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Основы лепки. Натюрморт из 2-х геометрических тел

Объекты постановки: объемные геометрические тела (куб, цилиндр, шар, призма, пирамида).

Предметы ставятся на уровне 1-1,5 метра от пола. Освещение равномерное.

Работа выполняется в глине в натуральную величину.

Задача: научить строить объемные геометрические тела в пространстве, верно определять пропорции.

Принцип построения композиции из отдельных тел и их лепки остается таким же, как и в первых заданиях. Но нужно помнить, что лепить группу следует вместе, на одном плинте. Эти задания развивают способность определять «на глаз» расположение предметов и их частей в пространстве, а главное – их соотношения и связь, образующие то, что называют скульптурной композицией.

Натуру и работу в процессе лепки нужно постоянно поворачивать для того, чтобы видеть, лепить и проверять работу со всех сторон. Необходимо чаще отходить от станка для того, чтобы в поле зрения одновременно попадали натура и этюд, а на расстоянии сравнивать их между собой, проверяя общую форму и пропорции, объем и соотношение масс отдельных предметов. Работая над деталями, нужно их все время сравнивать между собой и со всей группой в целом для того, чтобы не терять единства общего и частного.

Критерии оценки:

1. Точность передачи пропорций.
2. Отчетливость и объемность проработки формы.
3. Единство композиции.

Тема 2. Деталь простого орнамента на плоской поверхности. Черновая формовка орнамента

Объекты постановки: гипсовый слепок орнамента.

Работа выполняется в глине в натуральную величину.

Задача: дать первоначальные навыки лепки рельефа, овладеть методом черновой формовки орнамента.

Здесь студенты получают первые сведения о рельефе, об особенностях его объемной формы и размещения в пространстве. Лепные орнаментальные украшения в виде геометрических фигур, предметов быта, фруктов, плодов и т.д. мы найдем на многих памятниках старины и современных нам сооружениях.

Каменные рельефы из плодов, листьев и других декоративных элементов применялись еще древнерусскими мастерами. В оконных наличниках, порталах, резных колоннах, фризах декоративные формы органически сочетаются с архитектурой.

Обычно рельеф разделяют на два основных вида: низкий рельеф – барельеф (от французского *bas* – низкий) и высокий рельеф – горельеф (от французского *haut* – высокий). Высотой рельефа называют расстояние между фоном и наиболее выпуклыми частями изображения. Она находится в прямой зависимости от места рельефа в архитектуре и от условий восприятия его зрителем. Так, горельеф делается в тех случаях, когда изображение должно восприниматься с больших расстояний, поэтому он как правило, мало уплощен, а иногда в горельефе изображения делаются круглыми и как бы приставленными к фону.

В отличие от горельефа барельефные изображения рассчитаны на восприятие с близких расстояний, они сильно уплощаются, что требует от скульптора большой практики, серьезных познаний в рисунке и умения четко и детально завершить форму. Барельеф применяется в архитектуре, прикладном искусстве и особенно в медальерном деле.

Приступая к работе нужно приготовить специальную доску в размер гипсового оригинала и обить ее рамкой, которая должна предохранять глину от высыхания и удерживать ее на доске. После

этого доску смочить водой, наложить глину, утрамбовать ее и выровнять поверхность по рамке.

Доска с глиной устанавливается в вертикальном положении, а гипсовый образец ставится сзади доски несколько левее ее на расстоянии 0,5 – 1 м. И гипсовый образец и работа должны находиться на такой высоте, чтобы взгляд работающего падал на середину доски. Лепить нужно стоя, что дает возможность чаще отходить и проверять сделанное с расстояния.

На поверхность глины острым концом стеки легко наносится рисунок орнамента в его общих чертах, без деталей. Располагать его на глиняном фоне следует в соответствии с композицией оригинала на гипсовой плите. Рисунок можно проверить циркулем.

Прежде чем приступить к прокладке глины, необходимо внимательно рассмотреть гипсовый оригинал и разобраться в его рельефе, определить, какие части изображения тоньше, то есть находятся ближе к плоскости, и какие толще, то есть выступают больше и отходят дальше от нее. Затем небольшими кусками глины прокладывается весь рельеф в одной плоскости на уровне тонкой части изображения, после чего, постепенно наращивая глину, прокладываются промежуточные и самые толстые его части в соответствии с гипсовым оригиналом. Толщину рельефа нужно проверять с боков по его профилю.

В процессе работы постоянно уточнять рельеф и следите за тем, чтобы не нарушить рисунок.

Это задание нужно выполнить в размере оригинала, для того чтобы вначале, не усложняя слишком задачу изменением масштаба, ознакомиться на готовом гипсовом образце с построением изображения на плоскости.

Черновая формовка орнамента.

Для того чтобы сохранить работу, выполненную в глине или пластилине, ее отливают из гипса. Для этого с нее предварительно снимают гипсовую форму, то есть, как принято говорить, формуют. Существуют различные способы гипсовой формовки скульптуры, простейшим из них является черновая формовка в расколотку, позволяющая получить только один гипсовый отлив с мягкого (из глины) оригинала.

Для формовки нужно иметь несколько инструментов: лопатку, нож, молоток, щетинные кисти, резиновую чашку – гипсовку.

Для того чтобы снять форму с вылепленного орнамента, работу надо положить на стол. На части доски, не покрытые глиной, кистью наносится смазка, а глиняный рельеф слегка смачивается водой. Затем готовится гипсовый раствор. Потом разведенный подкрашенный гипс наносится ровным слоем на вылепленный орнамент.

Когда форма окончательно затвердеет, ее надо слегка смочить водой, перевернуть и отделить доску от формы. Оставшаяся в форме глина аккуратно вынимается, а форма осторожно промывается водой. После этого на внутреннюю поверхность и края формы кистью наносится тонкий слой смазки. Затем вновь разводится жидкий гипс без подкраски и постепенно вливается в форму. После окончательного затвердения гипса форму с отливом внутри надо перевернуть и, осторожно ударяя молотком по стамеске, сколоть небольшими кусками толстый слой формы. В процессе расколотки формы возможны повреждения отлива. Их следует исправить тут же, по сырому гипсу.

Критерии оценки:

1. Точность передачи пропорций.
2. Отчетливость и объемность проработки растительной формы.
3. Владение техникой формовки.

Тема 3. Капитель

Объекты постановки: гипсовый слепок фрагмента классической капители.

Работа выполняется в глине.

Задача: возведение крупного, сложного объема, подчинение декоративных элементов основной архитектурной форме.

Особенностью растительного орнамента является то, что в нем живые формы растений претворяются в красивое декоративное украшение, связанное с определенным местом в архитектуре. Поэтому лепка простейших орнаментов с гипсов, равно как и лепка листьев и веток с натуры, должна помочь более сознательному подходу к работе со сложными растительными орнаментами.

Прежде чем приступить к лепке сложного растительного орнамента с гипсового образца, надо внимательно рассмотреть оригинал: понять его строение, разобраться в изменениях его рельефа и формы. Постараться определить, какое растение могло послужить основой для создания этого орнамента. После этого на глиняный объем

легко наносится рисунок общей формы оригинала. По рисунку прокладывается глина в соответствии с рельефом орнамента. В процессе прокладки необходимо уточнять рисунок, пропорции и рельеф. Прокладка завершается определением формы крупных частей, затем можно перейти к уточнению деталей, помня, что при этом нельзя забывать о целом.

В этом задании нужно добиваться точного соответствия размеру оригинала - и в рисунке, и в объеме, тщательно прорабатывать мелкие формы.

Критерии оценки:

1. Точность передачи пропорций.
2. Характерность и объемность растительной проработки формы.
3. Техническая чистота исполнения.

Задание для самостоятельной работы: необходимо провести ряд экскурсий по своему городу или району с целью изучения памятников старины – архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В результате этих экскурсий полезно составить альбомы рисунков и фотографий архитектурных сооружений и их деталей, орнаментов, росписей и др. Эти материалы можно использовать как в учебных целях, так и в будущей творческой работе.

Тема 4. Череп человека

Объекты постановки: череп человека.

Работа выполняется в пластилине.

Задача: изучение анатомического строения и особенностей формы черепа.

При лепке черепа необходимо поставить его в вертикальное положение, свойственное нормальной посадке головы у живого человека, а не класть его как он обычно лежит на столе.

Изображаемый объект помещают на уровне глаз студента (на линии горизонта), избегая ракурсных искажений модели. При лепке черепа вначале набирают общую форму, затем определяют положение глазниц (примерно на середине общей высоты).

В процессе лепки обращать главное внимание на части, имеющие основное пластическое значение: лоб, затылок, темя, скуловые дуги, глазницы, нос, челюсти.

На следующем этапе требуется более детальная проработка анатомических деталей, расположение, формы и названия которых должны быть предварительно изучены.

Необходимо четко передавать в рисунке формы основных костей черепа, их границы. В натурной постановке они не всегда ясно различимы, поэтому необходимо, во-первых, изучить и запомнить формы и названия костей по анатомическим таблицам.

После этого при взгляде на лицо живого человека делается понятнее его строение, его пластические особенности.

Критерии оценки:

1. Точность передачи пропорций.
2. Анатомическая грамотность.

Тема 5. Канонизированная мужская голова

Объекты постановки: античная канонизированная голова человека (гипсовый слепок).

Задача: изучение головы человека на базе черепа и мышечного покрова, четкой передачи общего объема, пропорций, характерных особенностей, а также четкую проработку деталей.

Копирование образцов - давняя академическая традиция. Цель копирования - изучение и усвоение исторического опыта изобразительной деятельности. Прежде всего, работа над копией способствует формированию тех же двух основных способов действий, что и при выполнении длительного рисунка гипсовых слепков и живой натуры.

Воспроизведение проекционного образа это наиболее очевидный подход, поскольку оригинал сам по себе является готовым проекционным образом.

Студент, копируя работу известного художника, видит, какими средствами мастер решает те же задачи построения и моделировки.

Следует обратить внимание и на основные свойства характера: бодрость, задумчивость, меланхолию, присущие данной натуре.

В работе 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.

Здесь уместно остановится на одном положении. Которое следует разъяснить. Иногда думают, что механически точное воспроизведение какого-нибудь предмета или человека в глине или гипсе уже есть скульптура. Это глубокая ошибка. Скульптурой глиняная работа становится тогда, когда ее форма прошла путь от непосредственного наблюдения в натуре через сознание, осмысление скульптором, к осуществлению. Такая форма всегда будет принципиально отличаться от механического повторения.

Критерии оценки:

1. Отчетливость и объемность проработки формы.
2. Сходство.
3. Четкая проработка деталей.

Тема 6. Анатомическая фигура человека

Объекты постановки: анатомическая фигура человека

Задача: изготовление каркаса, ознакомление с пропорциями человека, ее строением, мышечным покровом.

Умение лепить фигуру человека приобретается в процессе изучения натуры. Существуют три положения, составляющих основу: движение, пропорции, форма.

Устройство каркаса для фигуры несложно. К глаголю крепится петля из довольно толстой проволоки, поддерживающая торс. Она имеет вид треугольника основанием вверх.

Петля привязывается не только к вертикальному, но и к горизонтальному отрезкам глаголя для того, чтобы она была застрахована от поворачивания вокруг вертикальной оси.

Проволоку для ног нужно взять подлиннее. Она внизу должна оканчиваться не в следке, а в массе плинты, почти касаясь деревянного щита. Нижний конец стержня ноги будет достаточно надежно закреплен, и в то же время его не трудно будет передвинуть, если понадобится. Проволоку для рук надо, привязывая к каркасу, изогнуть таким образом, чтобы она не могла крутиться. Для каркаса кисти к концу основного стержня привязывают пучок из пяти проволочек. Если кисть руки прилегает к телу, то для нее можно не делать каркаса.

Проволоку для каркаса нужно брать мягкую. Жесткую, пружинящую или ломкую проволоку предварительно обжигают. Если нет проволоки достаточно толстой, то ее складывают вдвое-втрое.

Вообще ее подбирают так, чтобы любая часть каркаса не гнулась под тяжестью несомой глины и не шаталась от нажима во время лепки, но наряду с этим была бы послушной приложенным усилиям в том случае, если потребуется перегнуть ее по-иному. Связываются части каркаса проволокой.

Несущую основу каркаса надо основательно дополнить нехитрыми приспособлениями для удержания глины: крестиками и «змейками». Без этого глина будет кусками отваливаться во время работы. Крестики подвешиваются там, где поместятся значительные объемы глины, угрожающей отвалиться вниз или в сторону; змейками чаще всего обвивают стержни рук и ног. Чтобы увеличить сцепление глины с каркасом, нужно привязывать любые обрезки дерева.

Каркасы для маленьких фигур делаются в принципе так же или еще проще. Чем меньше масса глины, тем она легче и тем меньше грозит обвалом. Пластилин из которого очень удобно лепить небольшие фигуры – от самых маленьких до размера 50-60см, - иногда совсем не требуют крестов и змеек.

Студент с самого начала должен добиться того, чтобы в его цельном представлении о фигуре присутствовали вполне четкие данные о некоторых самых важных, самых общих, первоочередных пластических особенностях, пропорции должны быть с самого начала усвоены без всякой приблизительности.

Если приступая к прокладке, долго заводится с одним случайным местом, то мысль о целой фигуре исчезнет и потеряется целеустремленность и единство. Не нужно заниматься мелким, если еще не взято крупное, в состав чего входит это мелкое, если крупное взято, тогда можно быть уверенным, что любое входящее сюда мелкое или подчиненное, рано или поздно удастся посадить на свое место. Нужно следить, чтобы не углубляться слишком далеко в уточнение какой-либо из частей, если другие столь же значащие части, или хотя бы одна из них, очень отстали.

Лепка из глины при всей своей свободе обязательно подразумевает приближение изнутри, путем наращивания, которое здесь является совершенно неизбежным моментом, особенно при лепки на каркас. Нарращивая начальную болванку, еще совсем не похожую на оригинал, надо как можно раньше стараться показать, как именно мы располагаем в пространстве те оси и плоскости интересующего нас объема, которые дают его движения, а так же определяют точное место,

к которому он привязан. Не нужно прежде времени лепить никакие детали окончательного объема.

Таковы в общем три момента в накладывании глины:

- 1 - начальная болванка, или ядро будущего объема;
- 2 – отдельные вехи или маяки будущего объема;
- 3 – сам объем в упрощенном виде.

Самый ранний момент выявления фигуры – обозначение глиной макушки головы, обозначение верхнего конца грудины с яремной ямкой, установление очертания следков на плоскости основания. Поверхность плинта, после того как каркас сделан, должна быть приведена в порядок и должна представлять собой горизонтальную плоскость. Грубые неровности или уступы у самых ног всегда мешают восприятию постановки, роста и пропорции фигуры.

Поставив позвоночник, прокладываем грудную кость, по которой проходит верхний отрезок передней главной линии. Устанавливаем положение грудной клетки над тазом, её движения, некоторые главные пропорции. Когда приходит очередь наметить размеры и движения бедра и голени, начинаем с постановки коленной чашечки, вслед за этим прокладываем полные массы главных конструктивных объемов.

Критерии оценки:

1. Изготовление каркаса.
2. Точность передачи пропорций.
3. Анатомическая грамотность.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (4 семестр). Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового или компьютерного). Для допуска к экзамену необходимо выполнить все творческие задания.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

До экзамена допускаются студенты, выполнившие все задания, предусмотренные программой, и набравшие 24 балла, без учета премиальных баллов и баллов за посещение.

Повышение баллов, набранных в течение семестра, осуществляется на экзамене.

Оценка «отлично» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 85 и более.

Оценка «хорошо» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 70-84.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если итоговая сумма баллов составляет 50-69.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

При неявке на экзамен или получения оценки «неудовлетворительно» повторная сдача осуществляется по согласованию с деканатом.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Каратайева, Н.Ф. Академическая скульптура : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Каратайева ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 57 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506>

2. Каратайева, Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Каратайева ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 55 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499508>

Дополнительная литература

3. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие : [16+] / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086>

4. Оганесян, Г. Н. Скульптура : учебно-методическое пособие / Г. Н. Оганесян ; Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. - 64 с. : ил. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573843>

Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. <http://biblioclub.ru/>
2. <http://www.iprbookshop.ru/>