

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.
.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА

Направление подготовки *54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая скульптура» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – Художественное стекло.

Дисциплина «Академическая скульптура» изучается в 1,2,3.4.5,6, семестре.

Цели дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента профессиональных академических компетенций в скульптуре и творческих компетенций в пластическом моделировании, связанных с формированием объёмно-пластического мышления и исполнительского мастерства у художника декоративно-прикладного искусства.

Задачи дисциплины:

- Формирование базовых умений в создании академической скульптуры по натурной модели;
- Формирование навыков объёмно-пластического моделирования художественных произведений по творческому представлению;
- Овладение техническими средствами, инструментами и материалами скульптуры;
- Осмысление объекта (модели) как совокупности формы, массы, движения, тектоники материала, рельефа и текстуры поверхности;
- Подготовка художника по керамике к работе с материальными объёмно-пространственными объектами в комплексном решении художественного произведения.

В процессе прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»
- Основы и структуру самостоятельной работы;
- Инструменты и методы контроля времени в практической работе;
- Методы конспектирования устных и письменных сообщений;
- Понимает необходимость стратегического планирования своей жизни;
- Принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
- Формулирует приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста;

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;

- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов
- Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
- Самостоятельно конспектировать, анализировать, обобщать информацию;
- Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;

Владеть:

- Концептуальным видением применительно к проекту.
- Корректирует проектные решения и план действий согласно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
- Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

ПК-1.1. Владеет школой реалистического и декоративного искусства, методикой выполнения художественных работ различного назначения

ПК-1.2. Способен перерабатывать (стилизовать, трансформировать) заимствованные и самостоятельно созданные реалистические изображения в элементы художественного произведения, проекта

ПК-1.3. Профессионально создает произведения в области изобразительного искусства: в графике, живописи, скульптуре

ПК-1.4. Участвует в профессиональных художественных выставках, конкурсах в номинациях по графике, живописи и скульптуре

ПК-5.2. Участвует в мероприятиях профессиональной сферы, обеспечивающих карьерный рост – в выставках, симпозиумах, конференциях, конкурсах и т.п.

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется еженедельно с помощью просмотра творческих заданий и контроля самостоятельных заданий. Оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела на рубежном контроле. Система текущего и рубежного контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточные аттестации проводятся в виде итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины по итогам 1,2 семестр контрольная, 3,5 семестр зачет с оценкой, 4,6 семестр экзамен

2. Методические материалы для оценивания выполнения аудиторных учебных заданий по лепке с образца или с натуры в пластилине или глине.

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 скомпонован. 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.

Практическое занятие 1

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия: Орнамент трилистник

Цель занятия: освоение приёмов работы с глиной и скульптурным инструментарием.

Практические навыки: повторить пропорции образца, умения работать с глиной и инструментами, выполнения рельефа.

Орнаменты бывают круглые, квадратные, ромбовидные, эллиптические и другой формы. Служат они для разных целей, и в первую очередь для украшения зданий внутри и снаружи. Последовательность выполнения орнамента трилистника 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.

Практическое занятие 3

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия Лепка черепа:

Цель занятия: ознакомление с объемно – пространственной конструкцией в реальном объеме;

Лепка с натуры черепа человека. Задача: пластическая моделировка черепа человека для ознакомления с его объемно – пространственной конструкцией в реальном объеме; приобретение опыта работы с круглой скульптурой.

Ход работы: лепка болванки черепа с выявлением общего характера, основных пропорциональных отношений и пространственных планов. Моделировка деталей, подчеркивающих конструктивные особенности строения черепа, обобщение.

Практическое занятие 4

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия Лепка головы Венеры:

Цель занятия: практическое закрепление знаний по пластической анатомии головы, конструктивному построению и пластической моделировке, нахождению основных планов, пропорций; развитие художественного вкуса в процессе копирования классических образцов.

Ход работы: лепка болванки головы, выявление основных пропорций, построение

пространственных планов головы, уточнение объемных и весовых отношений отдельных частей головы, выявление костной основы с позиций пластической анатомии, проработка деталей и обобщение на завершающем этапе.

Практическое задание 5

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия Бюст Филиппа Аравитянина

Лепка с натуры копии бюста Филиппа Аравитянина. Задача: продолжение изучения пластической анатомии человека, практическое закрепление знаний по пластической анатомии бюста. Пропорции человеческого тела.

Ход работы: подготовка каркаса, прокладка объемов, движения, пролепливание деталей, выявление костной основы с позиций пластической анатомии разбор мышечной массы, проверка пропорций, анатомии.

Практическое задание 6

Вид практического занятия: выполнение практического задания под руководством преподавателя.

Тема и содержание занятия Портрет живая модель

Задача: закрепление полученных при исполнении предыдущих заданий, навыков; развитие навыков работы с живой натурой.

Ход работы: композиционные поиски, формирование портретной болванки, выявление основных пропорций, построение пространственных планов головы, уточнение объемных и весовых соотношений отдельных частей, выявление характерных особенностей данной модели через проработку костной основы, проработка деталей и обобщение.

3. Методические материалы для оценивания выполнения самостоятельных учебных заданий по лепке с образца или с натуры в пластилине или глине.

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление тех знаний, умений и навыков, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов самостоятельности, ответственности, инициативы, умению организовать свое время.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной следует ориентироваться на вопросы для самостоятельной работы и авторские презентации, размещенные на ЭИОС в курсе академическая скульптура и пластическое моделирование.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях.

4. Методические материалы для оценивания выполнения требований промежуточной аттестации - комплексная оценка освоения дисциплины за семестр контрольной/ экзамена в форме просмотра

Промежуточная аттестация – итоговая оценка работы обучающегося по всем темам раздела за семестр. Промежуточная аттестация проводится в форме общего кафедрального просмотра с участием всех педагогов профессионального цикла по профилю подготовки. Общий просмотр позволяет провести сравнительную оценку достижений обучающихся и установить сформированность необходимых компетенций.

Весь объем выполненных творческих заданий за семестр, прошедших рубежные аттестации, представляется обучающимся к коллегиальной оценке ППС кафедры. Задания должны быть закончены, оформлены и представлены удобным для оценивания образом, согласованным с ведущим педагогом по дисциплине. Промежуточная аттестация –

итоговая оценка работы обучающегося по всем темам раздела за семестр. Промежуточная аттестация проводится в форме общего кафедрального просмотра с участием всех педагогов профессионального цикла по профилю подготовки. Общий просмотр позволяет провести сравнительную оценку достижений обучающихся и установить сформированность необходимых компетенций.

Весь объём выполненных творческих заданий за семестр, прошедших рубежные аттестации, представляется обучающимся к коллегиальной оценке ППС кафедры. Задания должны быть закончены, оформлены и представлены удобным для оценивания образом, согласованным с ведущим педагогом по дисциплине.

Контроль освоения выполнения требований промежуточной аттестации - комплексная оценка освоения дисциплины за семестр в форме контрольной/ экзамена. - осуществляется по завершении семестра.

Составители:

*старший преподаватель кафедры Дизайна и ДПИ **Крылова А.Р.***

Доцент кафедры Дизайна и ДПИ

Ширинская А.А.

Актуализация:

*Канд.иск., заслуженный художник РФ, Зав.кафедрой дизайна и ДПИ МГИК **Мерзликина Ю.Н.***