

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Общий курс композиции

Специальность 54.05.04. «Скульптура»

Разработчики:

ст.преподаватель Дружинина Е.Н.

доцент Титов М.Н.

профессор Гринёв О.В.

Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Общий курс композиции» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.04 «Скульптура» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 168 часов на самостоятельную работу по данной дисциплине и 36 часов выделено на подготовку к экзаменам, что в целом составляет 7% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Общий курс композиции», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Д. Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Дисциплина «Общий курс композиции» входит в вариативную часть дисциплин и обусловлена необходимостью профессионального обучения, так как обеспечивает знания и практическое умение создания объёмно-пространственных произведений, организующих среду. Содержание дисциплины профессионально ориентировано с учётом профиля подготовки выпускников и содействует реализации задач в их дальнейшей профессиональной деятельности.

При подготовке квалифицированного специалиста художника-скульптора соблюдается принцип обучения во взаимодействии дисциплин курса общепрофессиональных и специальных дисциплин. Дисциплина «Общий курс композиции» тесно связана с другими учебными дисциплинами («Рисунок», «Скульптура», «Композиция», «Спецкурс архитектуры», «Спецкурс скульптуры», «Пропедевтика», «Основы проектирования скульптурной композиции в городской среде», «Техника скульптуры и технология скульптурных материалов») в системе художественного образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести

специальные знания, умения и навыки, развить творческие способности необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.

Существует и обратная связь общего курса композиции со специальными предметами практического курса. Знания, приобретенные на занятиях по композиции необходимы при работе над учебными постановками по рисунку, скульптуре, что делает учебные работы более выразительными образными и цельными.

На занятиях студенты знакомятся с работами известных в истории искусств мастеров скульптуры, учатся их анализировать и понимать, приобщаясь к культуре, традициям и образам, сложившимся в классическом монументальном искусстве.

Обращаясь к примерам мировых произведений скульптуры, студенты учатся авторскому, то есть образному прочтению выбранного произведения, что позволяет им выполнять творческие работы выразительные по форме и содержанию. На основе полученных навыков и умений на младших курсах, решение более сложных и творческих задач на четвертом и пятом курсах. В процессе обучения студенты должны освоить конструктивно-пластические законы, выявление логики построения формы; организация пространства с учетом соотношения плоскости и объема, ритма и движения, равновесия масс и т.д.; разнообразные техники и технологии скульптуры, их изобразительно-выразительные возможности; разрешение средствами скульптуры образных, психологических задач, что обеспечивает через систему исторически сложившихся и значимых для культуры образовательных программ, подготовку художников-скульпторов, для профессиональной творческой деятельности в сфере станковой, монументальной скульптуры и пластики малых форм. Материал курса конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Объяснения следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых

контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно выполнять каждое задание дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Характер заданий и сроки их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность менять их в зависимости от уровня подготовки студентов. Количество заданий может быть сокращено или увеличено и соответственно определено количество времени на каждую из них в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

3. Формы самостоятельной работы

Начинающий художник, стремящийся овладеть умением свободно изображать свои мысли в скульптуре, прежде всего, должен усвоить достижения своих предшественников и на основе этих знаний и навыков развивать собственные способности.

Знание анатомии, перспективы, изучение закономерностей окружающего нас мира, природы, есть основная и главная задача в образовании художника.

При изучении дисциплины «Общий курс композиции» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Натюрморт из простых геометрических фигур (рельеф, барельеф, горельеф).	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить объемность формы, добиться единства и целостности формы.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Тематический рельеф на заданную тему(натюрморт) по выбору либо	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

	рельеф, барельеф, горельеф.	каркаса, пропорций, деталей.	уточнение проработка		
--	-----------------------------	------------------------------	----------------------	--	--

2 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция с фигурой человека на заданную тему.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Рельеф на заданную тему с фигурой человека.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

3 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция по летним впечатлениям (по зарисовкам с животных, летняя практика).	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Композиция человека с животным.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Эскиз композиционного	Работа над поиском выразительных пластических	3	домашнее задание и

	портрета современника.	решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.		регулярное посещение занятий
2.	Портрет современника (модель в гипсе)	Изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция по летним впечатлениям на основе зарисовок Летней практики, лошади.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	18	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Проект конного памятника без привязки к местности.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	24	домашнее задание и регулярное посещение занятий

6 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Парковая скульптура (эскиз, рисунок, фотомонтаж) Совместно с кафедрой «Искусство интерьера».	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей, фотомонтаж.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Памятник бюст на пьедестале (Эскиз, макет, рисунок)	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

		деталей.		
--	--	----------	--	--

7 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция по летним впечатлениям.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	18	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Медаль историческому лицу (аверс, реверс).	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	24	домашнее задание и регулярное посещение занятий

8 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция для шамота.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	18	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Мелкая пластика для перевода в материал-бронза	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	24	домашнее задание и регулярное посещение занятий

9 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Монументально-декоративная скульптура (эскиз, макет, компьютерная графика).	Изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей, компьютерная графика.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Эскиз памятника	Работа над поиском	3	домашнее

(эскиз, макет, компьютерная графика).	выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей, компьютерная графика.		задание и регулярное посещение занятий
---------------------------------------	---	--	--

10 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция в жанре мелкой пластики.	Изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Эскиз диплома(защита перед кафедрой).	Изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

Помимо самостоятельной работы в мастерской над текущими заданиями, для постоянного профессионального роста необходимо также:

1. выполнение коротких зарисовок фигуры человека в различных положениях, как с натуры, так и по памяти, и по представлению различными материалами;
2. выполнение подготовительных и поисковых эскизов композиции различными материалами;
3. работа в мастерской над текущими заданиями;
4. дополнительное изучение и закрепление пройденного материала по средствам композиции;
5. изучение дополнительной профессиональной литературы;
6. просматривать рекомендуемые произведения, выполненные в различной технике и интерпретации;
7. эскизные поиски творческих авторских работ;
8. работа над совершенствованием техники выполнения скульптуры в различных материалах.

При составлении индивидуальных планов преподаватель должен видеть перспективу развития каждого студента. В соответствии с этим отбирать для изучения произведения, различные по жанрам, художественно-стилистическим особенностям, выдвигающие перед студентом определённые скульптурные задачи:

соблюдение основных композиционных принципов;

закрепление навыков постоянного живого наблюдения;
владения и контроля над средствами композиции;
применением ритма объёма и пространства как средства
выразительности.

Успешность продвижения студентов во многом зависит от целесообразно составленного тематического учебного плана, но достаточный уровень развития навыков в скульптуре и композиции, может быть достигнут только в результате систематических занятий с педагогом и самостоятельного труда при регулярной проверке качества выполненных заданий.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть планомерно накопленный «выставочный багаж» изобразительного материала, сформированный по указанию преподавателя из работ, выполненных в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя недоработанные моменты. Обязательно в них разобраться, и постараться завершить.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для дисциплины «Общий курс композиции»:

1. За две недели до контроля собрать все произведения и с преподавателем отобрать лучшие работы. Цель: выявление наиболее проблемных произведений (при должном отношении к последним, эти работы возможно исправить, либо проанализировать ошибки так, что они станут явными).
2. Сформировать из отобранных работ экспозицию и проанализировать качество и цельность исполнения представленных произведений автора.
3. Обыграть единую выставочную экспозицию всей группы, скомпоновав её совместно с представленными произведениями по другим (просмотровым) дисциплинам (скульптура, рисунок, композиция и т.д.).