

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

КАФЕДРА СКУЛЬПТУРА

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Скульптура

для обучающихся по специальности

54.05.04. «Скульптура»

Разработчики:

Доцент Титов М.Н.

Ст. преподаватель Дружинина Е.Н.

Ст. преподаватель Потапова Ю.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Скульптура» 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, решать актуальные художественно-образные задачи, имеющие непосредственное отношение к профилю и направлению скульпторов. Учебным планом отведено 396 ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине и 36 ч. выделено на подготовку к экзаменам, что в целом составляет 2,2 % от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Скульптура», 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.

Скульптура один из самых выразительных видов искусства. Здесь мы имеем дело с реальным физическим миром, максимальной визуальной активностью и повышенной значимостью третьего измерения.

Задача обучения скульптуре заключается в развитии у студентов знаний и практических умений создания объемно-пространственных произведений, организующих среду, способности обобщать явления окружающей действительности посредством создания яркого, выразительного и самобытного художественного образа средствами скульптуры.

Обучение скульптуре основано на работе с натуры, изучении конструкции и пластики человека, создании художественного образа, освоении различных форм скульптуры; круглая скульптура, рельеф, контррельеф, барельеф, горельеф, станковая, монументальная, монументально-декоративная скульптура.

Основу профессионального освоения скульптурного мастерства составляет практическая деятельность студентов. На практических упражнениях особое внимание обращается на приобретение знаний реалистической формы, умение видеть и передавать характер и конструктивно-пластические особенности модели в зависимости от поставленной задачи. Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется по результатам плановых кафедральных просмотров, бесед и устных опросов студентов.

Обучение скульптуре осуществляется через систему последовательных заданий, основанных на работе с натуры, начиная с изучения черепа, головы, выполнения ознакомительных этюдов фигуры человека, выполнение копий с образцов скульптуры (Лучник) и фигуры в том же положении путем разбора конструктивных особенностей формы по плоскостям и выявления взаимосвязей частей и целого. На втором курсе закрепляются полученные знания и навыки выполнения в объеме портрета и фигуры, копий с классических образцов (Геркулес) и фигуры человека в том же положении, вводятся рельеф (горельеф). На третьем курсе происходит постепенное усложнение поставленных задач – фигуры даются в сложном движении, программой предусмотрен подробный анатомический разбор фигуры, вводятся исполнение барельефа. На основе полученных навыков и умений на младших курсах, решение более сложных и творческих задач на четвёртом и пятом курсах. В процессе обучения должны освоить конструктивно-пластические законы, выявление логики построения формы, ритма и движения, равновесия масс и т.д.; разнообразные техники и технологии скульптуры, их изобразительно-выразительные возможности; разрешение средствами скульптуры психологических, художественно-образных 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 постановок и сроки их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность менять их в зависимости от уровня подготовки студентов. Количество постановок 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 и на бумаге, 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. «Художник, достойный этого звания должен передать всю правду природы, и не только внешнюю. Когда хороший скульптор ваяет человеческий торс, то стремится воплотить не только мышцы, но и жизнь, то, что их оживляет ... больше, чем жизнь ... - мощь, которая вылепила их, наделила их изяществом, или энергией, или притягивающим очарованием, или необузданным неистовством», - говорил Огюст Роден.

При изучении курса «Скульптура» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1 семестр

№	Наименование	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость	Контроль
---	--------------	----------------------------	--------------	----------

п/п	раздела дисциплины		(в академических часах)	выполнения работы
1.	Копия черепа в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Копия гипсовой головы человека в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий
3.	Рельеф головы человека в профиль в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий
4.	Этюд головы натурщика в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

2 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
5.	Ознакомительный этюд обнаженного стоящего натурщика. Размер 40 см.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий
6.	Копия гипсового экорше «Лучник» или «Гудон» и этюд обнаженного натурщика в той же позе. Размер 70 см.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий
7.	Продолжительный круглый этюд обнаженного стоящего натурщика 0,5 натуральной величины.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий

3 семестр

№ п/п	Наименование раздела	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения
-------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------

	дисциплины		часах)	работы
1.	Этюд натурщика в сложном движении, высота 40 см.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Горельеф обнаженной фигуры натурщика, высота 1м.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий
3.	Этюд обнаженного стоящего натурщика, высота 0,5 натуральной величины.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий

4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Набросок фигуры в выразительном движении, высота 35 - 40см.	Самостоятельная работа в мастерской	20	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Копия гипсовой фигуры «Геркул» и этюд обнаженного натурщика в той же позе, высота 70см.	Самостоятельная работа в мастерской	40	домашнее задание и регулярное посещение занятий
3.	Этюд женской обнаженной стоящей модели, высота 0,5 натуральной величины.	Самостоятельная работа в мастерской	36	домашнее задание и регулярное посещение занятий

5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Горельеф обнаженной фигуры с драпировкой в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий

2.	Обнаженная полуфигура с руками в натуральную величину. Масштаб: натуральная величина	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий
----	--	-------------------------------------	----	---

6 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Барельеф, двух фигурная композиция в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Этюд мужской обнаженной фигуры (стоящей) в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий

7 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Этюд мужской обнаженной фигуры (стоящей) в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Этюд одетой мужской фигуры в том же положении.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий

8 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Этюд обнаженной фигуры в натуральную величину	Самостоятельная работа в мастерской	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.	Этюд женской обнаженной фигуры в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Этюд одетой фигуры в том же положении.	Самостоятельная работа в мастерской	12	домашнее задание и регулярное посещение занятий

10 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Этюд двух, композиционно связанных фигур в натуральную величину.	Самостоятельная работа в мастерской	36	домашнее задание и регулярное посещение занятий

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

1. выполнение ежедневных коротких зарисовок, набросков и этюдов в мягком материале головы, фигуры человека в различных положениях, как с натуры, так и по памяти и представлению различными материалами;
2. выполнение копий в рисунке и объеме головы и фигуры человека с классических образцов скульптуры;
3. работа в мастерской над текущими заданиями;
4. дополнительное изучение и закрепление пройденного материала по пластической анатомии;
5. изучение дополнительной профессиональной литературы;
6. просматривать рекомендуемые произведения, выполненные в различном материале, изучая техники и технологии скульптуры;
7. эскизные (фор-эскизы в мягком материале) поиски творческих авторских работ;
8. работа над совершенствованием техник выполнения и технологий производства 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 и пластическим особенностям, выдвигающие перед студентом определённые пластические задачи: соблюдение основных принципов и законов композиции, перспективы и пластической анатомии; развитие чувства пропорциональности и движения формы; чувства ритма;

гармонического единства и целостного практического восприятия форм и объемов; межскульптурного пространства, как выразительного средства; усвоение и закрепление навыков выполнения круглой скульптуры и рельефа.

Успешность продвижения студентов во многом зависит от целесообразно составленного тематического учебного плана, но высокий уровень овладения профессиональным мастерством 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 должны быть выполнены все задания, предусмотренные учебным планом, этюды и короткие наброски в мягком материале. Экспозиция просмотра, формируется по указанию преподавателя из работ, выполненных в течение семестра.

Перед просмотром все работы открываются. Еще раз оговариваются все ошибки и недоработанные моменты. В них обязательно следует 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 и рекомендаций. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Работе над каждым заданием предшествует вводная лекция – беседа педагога, объясняющая задачи постановки, и завершается заключительной, в которой освещается успешность выполненной работы.

Для дисциплины «Скульптура»:

1. За две недели до контроля этюды дорабатываются с преподавателем, производится отбор произведений в соответствии с целями и задачами постановок. Цель: выявление наиболее проблемных произведений. Путем анализа и исправления ошибок происходит доработка произведения.
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 (рисунок, композиция, общий курс композиции, макетирование, копирование произведений искусства и скульптуры и т.д.).