

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

КАФЕДРА СКУЛЬПТУРА

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Композиция

для обучающихся по специальности

54.05.04. «Скульптура»

Разработчики: доцент – Титов М.Н.

Профессор – Гринёв О.В.

Ст. преподаватель – Дружинина Е.Н.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Композиция» 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 204 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине и 72 часа выделено на подготовку к экзаменам, что в целом составляет 12,5% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Композиция», 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 «Композиция» входит в федеральный компонент цикла базовых дисциплин специализации 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 «Композиция» тесно связана с другими учебными дисциплинами («История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры», «Рисунок», «Скульптура», «Общий курс композиции», «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 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, 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 четвёртом 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. «Настоящая техника в искусстве доступна только художникам, вполне опирающимся на науку, то есть художникам изучившим анатомию и перспективу-две необходимые науки, помогающие подниматься и процветать высокому искусству», - говорил П.П. Чистяков.

При изучении курса «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.	Композиция из геометрических форм в пространстве (3-5 предметов (форм)	Построение геометрических тел. Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение	4	домашнее задание и регулярное посещение занятий

	не больше)	эскизов. Самостоятельная работа в мастерской		
2.	Сложный натюрморт на заданную тему (круглый) на основе тематических рельефов.	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить объемность формы, добиться единства и целостности формы. Самостоятельная работа в мастерской	2	домашнее задание и регулярное посещение занятий

2 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиционное решение драпировки (рельеф)	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса.	4	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Композиция по наброскам	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить объемность формы, добиться единства и целостности формы, изготовление каркаса. Самостоятельная работа в мастерской	2	домашнее задание и регулярное посещение занятий

3 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Формальная анималистическая композиция (рельеф)	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса.	4	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Рельеф человека с животным.	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить	2	домашнее задание и регулярное посещение занятий

		объемность формы, добиться единства и целостности формы, изготовление каркаса Самостоятельная работа в мастерской		

4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Композиция на литературную тему (рельеф)	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса.	4	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Объемно- пространственная композиция	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить объемность формы, добиться единства и целостности формы, изготовление каркаса Самостоятельная работа в мастерской	2	домашнее задание и регулярное посещение занятий

5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Кисть (композиционное решение)	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	28	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Композиция в жанре мелкой пластики на религиозно- историческую тему.	Сбор материала и выполнение эскизов на композиционную задачу с помощью изученных средств композиции, выявить объемность формы, добиться единства и целостности формы, изготовление каркаса	50	домашнее задание и регулярное посещение занятий

		Самостоятельная работа в мастерской		

6 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Скульптурная композиция в интерьере для портала камин	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей, работа над планшетом фотомонтаж.	78	домашнее задание и регулярное посещение занятий

7 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Медаль, плакетка.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	4	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Эскиз малого диплома.	Сбор материала, работа над поиском выразительных пластических решений. Самостоятельная работа в мастерской изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей	2	домашнее задание и регулярное посещение занятий

8 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Скульптурная композиция для фонтана.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

		деталей.		

9 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Скульптурная композиция для религиозных зданий и сооружений.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

10 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Скульптурная композиция в мелкой пластике рельефе на религиозные сюжеты.	Работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов. Самостоятельная работа в мастерской, изготовление каркаса, уточнение пропорций, проработка деталей.	6	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 определёнными 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 «Композиция»:

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, общий курс композиции и т.д.).