

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

КАФЕДРА СКУЛЬПТУРА

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Спецкурс Скульптуры

для обучающихся по специальности

54.05.04 «Скульптура»

Разработчики:

Доцент Титов М.Н.

Ст. преподаватель Потапова Ю.В.

1. Пояснительная записка.

Методические указания по освоению дисциплины «Спецкурс скульптуры» 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 162 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине и 72 часа выделено на подготовку к экзаменам, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Спецкурс скульптуры», 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.

Обучение основано на изучении конструкции и пластики человека, создании художественного образа, освоении различных форм скульптуры; круглая скульптура, рельеф, контррельеф, барельеф, горельеф, станковая, монументальная, монументально-декоративная скульптура через систему последовательных заданий.

Основной целью обучения спецкурса скульптуры является выявить склонности и развить творческий потенциал учащихся с помощью последовательно усложняющихся практических заданий, основанных на глубоком изучении натуры, изучении и применении приемов обобщения и стилизации, призванных более широко и емко раскрыть образ, общественную значимость произведения, его организующую функцию и неразрывную связь с архитектурой. Воспитание художников-скульпторов свободно мыслящих пластической формой, завязанной со средой, окружающим пространством (архитектурой, природой, ландшафтом), выраженной в монументально-декоративном виде скульптуры, или же художников, мыслящих в станковом виде скульптуры завязанной со средой выставочного пространства и в интерьерах. «Спецкурс скульптуры» является дополнительным, развивающим определенные компетенции, курсом к дисциплине «Скульптура», при этом все компетенции и задачи дисциплины «Скульптура» остаются неизменными.

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.

Задача дисциплины «Спецкурс скульптуры» 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. Выявить различия и особенности монументального, станкового и декоративного пластического решения скульптуры, и уметь ими пользоваться при решении творческих задач. Формирование компетенций, необходимых для понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, анализа вариантов творческих и технических решений, выбора наилучшего из них для решения художественных задач.

Изучение характера и конструктивно-пластических особенностей модели (натурщика) через ряд последовательных усложняющихся заданий. Закрепление на практических занятиях знаний по пластической анатомии и академическому рисунку с выходом на законченное произведение (этюд).

Подготовка специалиста, способного на высоком художественном уровне решать комплекс поставленных задач.

Развить объемно-пространственное мышление и чувство пластики, необходимые для понимания связей пространства среды с предполагаемой в ней пластической формой.

Дать представление о процессе формирования художественного образа в скульптуре. Приобрести умения работать в различных пластических материалах с учётом их специфики.

Научить обязательным приёмам использования в работе масштабного циркуля и отвеса как вспомогательных средств для более точного построения скульптуры.

Изучение и анализ классических и современных произведений скульптуры.

Научить анализировать и понимать сложную пластическую форму, определять её главные составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, и их влияние на форму в целом.

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 стремиться 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 «Спецкурс скульптуры» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное, декоративное) (Упражнение).	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). 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
1.	Переработка этюда обнаженного стоящего натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

3 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка горельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

4 семестр

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

	дисциплины		часах)	работы
1.	Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка рельефа обнаженной фигуры с драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

6 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской	42	домашнее задание и регулярное посещение занятий

7 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Творческая переработка этюда одетой фигуры	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской	42	домашнее задание и регулярное посещение занятий

8 семестр

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

1.	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас) уточнение пропорций и проработка деталей. Самостоятельная работа в мастерской	42	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 обнаженной фигуры	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас) уточнение пропорций и проработка деталей. Самостоятельная работа в мастерской	6	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 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 мягких материалах) 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; меж скульптурного 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. 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 «Спецкурс скульптуры»:

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, скульптура, композиция, общий курс композиции, макетирование, копирование произведений искусства и скульптуры и т.д.).