

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

КАФЕДРА СКУЛЬПТУРА

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Пропедевтика

для обучающихся по специальности

54.05.04. «Скульптура»

Разработчики:

доцент – Карпова М.В.

доцент – Титов М.Н.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Пропедевтика» 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 12 ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине, что составляет 16% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Пропедевтика», 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 «Пропедевтика» входит в федеральный компонент цикла дисциплин факультативной части 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.

Курс выстроен в виде тематических блоков с постепенным усложнением проектных задач. Каждый блок предваряется вводной лекцией с показом демонстрационного иллюстративного материала, затем следует постановка творческой задачи и обсуждение возможных способов ее решения. На всех учебных этапах соблюдается строгая методическая последовательность выполнения поставленной художественной задачи: 1) создание предварительных эскизов; 2) обсуждение и утверждение выполненных эскизов; 3) перевод эскизов в заданный формат; 4) подведение итогов выполненной работы.

При подготовке квалифицированного специалиста художника-скульптора соблюдается принцип обучения во взаимодействии дисциплин курса общепрофессиональных и специальных дисциплин. Дисциплина «Пропедевтика» тесно связана с другими учебными дисциплинами («Композиция», «Рисунок», «Скульптура», «Общий курс композиции», «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 пропедевтики со специальными предметами практического курса. Знания, приобретенные на занятиях по пропедевтики необходимы при работе над учебными заданиями по композиции, скульптуре, что делает учебные работы более выразительными образными и цельными. 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

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

3-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Средства композиции; Понятие основных терминах пропедевтики;	Работа в библиотеке. Знакомство с литературой по содержанию дисциплины, самостоятельная работа в мастерской, работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Понятие комбинаторики и модульной организации; Тектоника современных и традиционных форм;	Работа в библиотеке. Знакомство с литературой по содержанию дисциплины. 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	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

4-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Отношения и пропорции; Закономерности зрительного восприятия;	Работа в библиотеке. Знакомство с литературой по содержанию дисциплины, самостоятельная работа в мастерской, работа над поиском выразительных пластических решений, выполнение эскизов.	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий
2.	Понятие об основных свойствах объемно-пространственных форм; Глубинно-пространственная композиция;	Работа в библиотеке. Знакомство с литературой по содержанию дисциплины. 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	3	домашнее задание и регулярное посещение занятий

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

- Ознакомиться с основными принципами плоскостного и пространственного формообразования.
- Выявить образные и психоэмоциональные характеристики изображения.
- Осуществлять эскизные поиски творческих решений.
- Работать в мастерской над текущими заданиями.
- Усвоить понятие масштаба. Уметь переводить реальные размеры объектов в соответствующие масштабные единицы.
- Овладеть навыками работы с материалами и необходимыми инструментами.

Самостоятельная работа студента включает в себя также:

- Усвоить определение эргономики.
- Изучать дополнительную профессиональную литературу.
- Просматривать рекомендуемые произведения, выполненные в различной технике и интерпретации.
- Усвоить основные понятия и законы перспективы.
- Освоить работу с масштабными единицами.
- Овладеть начальными навыками презентации проекта.

Методика курса призвана раскрыть основные законы и виды художественной композиции через систему последовательных упражнений, применимо к профессиональным задачам проектировщика. Кроме того, учащиеся знакомятся с теорией и методологией композиции, ее основными терминами и понятиями, закрепляя полученные знания в реферативном исследовании.

В целом весь методический курс выстроен в систему последовательно связанных тематических блоков, направленных на выявление принципов формообразования, как на плоскости, так и в объеме. Упражнения постепенно усложняются по задачам и технике исполнения, - от организации простейших графических эскизов до создания многосоставных объемно-пространственных 3д- макетов. Учащиеся знакомятся с теорией и методологией формирования пространственной среды и составляющих ее объектов, приобретают практические знания и навыки владения различными профессиональными изобразительными материалами.

Первый семестр обучения посвящен работе в плоскости и в не глубоком рельефе. На базе этих заданий обучающийся знакомится с такими понятиями как: симметрия, асимметрия, статика, динамика, контраст, нюанс, доминанта, ритм и т.д. выявлению и сопоставлению их структурно-композиционных свойств.

Второй семестр посвящён единичному объемно-пространственным объекту (модуль). Учащийся выявляет основные принципы формирования объема, учитывая его пространственно-плоскостные характеристики.

Темой третьего семестра является моделирование объемно-пространственной структуры. Данная часть курса помогает понять принцип организации трехмерного объекта.

Задание четвертого семестра призвано обеспечить логический переход от структурирования эргономического объемно-пространственного объекта к главной и более сложной теме – проектированию скульптурного объекта в контексте с прилегающей территории в соответствии с формообразующими характеристиками окружающей его природной среды.

Кроме того, в течение всего курса обучения подробно изучаются разнообразные изобразительные (графические, цвето-графические, 3д-техники и т.д.) техники подачи проектных работ. Подобные исследования призваны развить у учащегося технические навыки владения профессиональными материалами и воспитать в нем культуру экспозиционной подачи собственных проектных предложений.

Работа над каждым новым учебным заданием выполняется в несколько этапов: первый этап – сбор факто логического материала - представляет

собой создание графических либо цветных эскизов по заданной теме. Второй этап – выполнение поисковых цвето-графических клаузур и макетов на основании собранного материала. Третий этап - выход на итоговый, утвержденный преподавателем вариант подачи проектного предложения и исполнение его в соответствующем масштабе. Каждое новое учебное задание начинается с вводной консультации, цель которой разъяснить общие задачи и наметить способы их реализации, выявить основные особенности и возможные трудности в выполнении проекта. Демонстрация наглядных пособий и иллюстративного материала существенно помогает в освоении курса и углубляет знание о предмете. Окончание работы над итоговыми заданиями семестра завершается индивидуальным собеседованием, в котором освещается степень успешности его выполнения и соответствие критериям оценки.

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 «Пропедевтика»:

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. Студенты под руководством преподавателя организуют выставочную экспозицию своих учебных работ. К экзаменационному просмотру предоставляются все эскизные и макетные материалы, связанные с выполнением учебных заданий. При оценке работ следует учитывать не только количественный состав работ, соответствие теме и целевым установкам задания, но и этапность выполнения работы, а также удовлетворение требованиям к материалу и технике исполнения. Таким образом, основные критерии оценки таковы:
 1. Соответствие теме учебного задания.
 2. Соответствие концептуальным и целевым установкам задания.
 3. Количественный состав работ по заданию.
 4. Поэтапность выполнения заданий.

5. Требования к материалу и технике исполнения.
 6. Соответствие календарным срокам исполнения промежуточных и основных этапов работы.
 7. Материал и техника исполнения.
 8. Формат работы на основании утвержденного эскиза.
 9. Внешнее оформление работы (шрифты, поясняющие тексты, компоновка изобразительного материала).
 10. Индивидуальная новизна, оригинальность, инновационность предлагаемого решения.
 11. Эмоциональная выразительность – достижение яркого художественного образного решения темы задания.
3. Сформировать из отобранных работ экспозицию и проанализировать качество и цельность исполнения представленных произведений автора.
 4. Обыграть единую выставочную экспозицию всей группы, скомпоновав её совместно с представленными произведениями по другим (просмотровым) дисциплинам (композиция, скульптура, рисунок, общий курс композиции и т.д.).