МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра графики, конструирования и информационных технологий
в промышленном дизайне

543-2021

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению самостоятельных работ
для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн»
(профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения

Воронеж 2021

УДК 681.3.(07)
ББК 30.18я7

Составители: А. В. Кузовкин, А. П. Суворов, Ю. С. Золототрубова

Академическая скульптура и пластическое моделирование: методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: А. В. Кузовкин, А. П. Суворов, Ю. С. Золототрубова. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. – 25 с.

Приводится описание выполнения самостоятельных работ по курсу «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Промышленный дизайн», всех форм обучения.

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле СР_ АСиПМ. pdf.

Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 7 назв.

УДК 681.3.(07)
ББК 30.18я7

Рецензент — Е. В. Смоленцев, д-р техн. наук, проф. кафедры технологии машиностроения ВГТУ

Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» входит в дисциплины профессионального цикла и является базисным курсом формирования профессиональных приемов моделирования форм различной степени сложности. Онабазируется на использовании знаний теоретических и практически курсов, обеспечивающих наполнение специальности.

Подготовка дизайнера основана на комплексном изучении и решении художественных, эргономических, технических, технологических и других задач. Решение этих задач базируется на понимании процессов формообразования, пространственного мышления, композиционных и комбинаторных принципов, которые раскрываются в понятии «пластическое моделирование».

Скульптура, как учебная дисциплина развивает творческое мышление, художественное видение предметов в объѐме, формирует профессионально–творческую психологию будущего специалиста, способствует овладению творческими методами работы в различных видах искусств.

Задачи, реализуемые в ходе обучения, предполагают формирование профессиональных *навыков* в области скульптуры и креативного *мышления* в творчестве, общепрофессиональных и культурных *компетенций* в области дизайна.

Цель дисциплины: в курсе обучения «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в высшем учебном заведении: научить основам моделирования формы на базе объемно-пространственного восприятия, развивать креативное мышление по средствам стилизации форм, привить способность мыслить ассоциативно и метаморфичеки; изучить все взаимосвязи дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» с профильными дисциплинами.

Задачи дисциплины: выработать умение использовать различные пластические материалы, научиться свободно владеть навыками построения форм на плоскости и в объеме, работать с натуры и по восприятию; изучить законы формообразования, а также концептуальные основы классического и традиционногоискусства; развивать творческую личность студента в процессе знакомства с техниками и материалами при создании пластических форм; научиться выявлять взаимосвязи пространство – форма – материал.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями

ОПК3 – способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании .

ПК3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

Студент должен:

знать - пластическую анатомию на примере классических образцов искусства и живой натуры;

уметь - работать в различных пластических материалах сучетом их специфики;

владеть - методами изобразительного языка академической скульптуры, приемами выполнения работ в материале.

Таблица 1

Учебно–тематический план

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1	Орнамент из природных форм (цветы, листья	4
	ветки и т.д.) на передачу образа (рельеф) дляжилого интерьера	
2	Этюд на сюжет из древнегреческой мифологии (рельеф/объем)	4
3	Декоративно–монументальная композиция на свободную тему (рельеф/объем) для общественного интерьера (театр, поликлиника,вокзал и т.д.)	8

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – высекаю, вырезаю) ваяние, пластика (греч. plastike, от plasso – леплю), вид искусства, основанный на принципе объѐмного, физически трѐхмерного изображения предмета. Как правило, объект изображения в скульптуре – человек, реже – животные (анималистический жанр), ещѐ реже – природа (пейзаж) и вещи (натюрморт).

Различают две основные разновидности скульптуры: круглую скульптуру, которая свободно размещается в пространстве, и рельеф, где изображение располагается на плоскости, образующей его фон. Объѐмная скульптурная форма строится в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия, взаимодействия с окружающей архитектурной или

природной средой и на основе отмеченных в натуре анатомических (структурных) особенностей той или иной модели. Постановка фигуры в пространстве, передача еѐ движения, позы, жеста, светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, архитектоническая организация объѐма, зрительный эффект его массы, весовых отношений, выбор пропорций, специфический в каждом случае характер силуэта являются главными выразительными средствами объемной скульптуры. Формы рельефа варьируются в зависимости от его назначения и положения на архитектурной плоскости. По высоте и глубине изображения рельефы подразделяются на низкие (барельеф), и высокие (горельеф), углублѐнные и контррельефы.

По содержанию и функциям скульптура подразделяется на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм. Хотя эти разновидности скульптуры развиваются в тесном взаимодействии, у каждой из них есть свои особенности.

Монументально-декоративная скульптура рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение. Она носит ярко выраженный общественный характер, адресуется к массам зрителей, размещается прежде всего в общественных местах – на улицах и площадях города, в парках, на фасадах и в интерьерах общественных сооружений. Монументально-декоративная скульптура призвана конкретизировать архитектурный образ, дополнять выразительность архитектурных форм новыми оттенками. Способность монументально-декоративной скульптуры решать большие идейно-образные задачи с особой полнотой раскрывается в произведениях, которые называют монументальными и к которым обычно относят городские памятники, монументы, мемориальные сооружения. Величавость форм и долговечность материала соединяются в них с приподнятостью образного строя, широтой обобщения.

Станковая скульптура, прямо не связанная с архитектурой, носит более интимный характер. Залы выставок, музеев, жилые интерьеры, где еѐ можно рассматривать вблизи и во всех деталях, являются обычной еѐ средой. Тем самым определяются особенности пластического языка скульптуры, еѐ размеры, излюбленные жанры (портрет, бытовой жанр, анималистический жанр). Станковой скульптурой в большей мере, чем монументально-декоративной, присущи интерес к внутреннему миру человека, тонкий психологизм, повествовательность.

Скульптурой малых форм называют широкий круг произведений, предназначенных преимущественно для жилого интерьера, и во многом смыкается с декоративно-прикладным искусством. К скульптуре малых форм принадлежат такжемонеты, медали и геммы.

По своему содержанию работа над скульптурным произведением бывает предметная, сюжетная, декоративная,комплексная.

Основными способами создания скульптуры являются:

– конструктивный;

– скульптурный;

– комбинированный.

При конструктивном способе образ создаѐтся из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и название). С развитием воображения, умения владеть руками, способности планировать свою работу этот способ совершенствуется: увеличивается количество деталей, усложняется их взаимное расположение, более тщательной и выразительной становится доработка.

Скульптурный способ ещѐ называют пластическим или лепкой из целого куска. Процесс работы идѐт от общего к частному: в зависимости от образа из куска пластичного материала моделируется нужная форма. Сначала лепится характерная форма – основа, которая дополняется более мелкими деталями (детали вытягиваются, прищипываются).

Комбинированный способ объединяет два способа – конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетатьособенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным образом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СКУЛЬПТУРЕ

Назначение и содержание скульптурного произведения определяют характер его пластической структуры, а она, в свою очередь, влияет на выбор скульптурного материала. Отприродных особенностей и способов обработки последнего вомногом зависит техника скульптуры. Мягкие вещества (глина, воск, пластилин и т. п.) служат для лепки; при этом наиболее употребительные инструменты – проволочные кольца и стеки (рисунок).

Рис.

Твѐрдые вещества (различные породы камня, дерева и др.) обрабатываются путѐм рубки (высекания) или резьбы, удаления ненужных частей материала и постепенного высвобождения как бы скрытой в нѐм объѐмной формы; для обработки каменного блока применяются молоток (киянка) и набор металлических инструментов – шпунт (скарпль, троянка и др.), для обработки дерева – преимущественно фасонные стамески и свѐрла. Вещества, способные переходить из жидкого состояния в твѐрдое (различные металлы, гипс, бетон, пластмасса и т. п.), служат для отливки произведений скульптуры при помощи специально изготовленных форм. Для воспроизведения скульптуры в металле прибегают также к гальванопластике. В нерасплавленном виде металл для скульптуры обрабатывается посредством ковки и чеканки. Для создания керамических скульптур употребляются особые сорта глины, которая обычно покрывается росписью или цветной глазурью и обжигается в специальных печах. Цвет в скульптуре встречается с давних пор: хорошо известна раскрашенная скульптура античности, средних веков, Возрождения, барокко. Скульпторы XIX–XX вв. обычно довольствовались естественным цветом материала, прибегая в необходимых случаях лишь к его однотонной подкраске, тонировке. Однако опыт 1950–1960–х гг. свидетельствует о вновь пробудившемся интересе к полихромной скульптуре.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Аудиторные задания

Задание 1. Орнамент из природных форм (цветы, листья ветки и т.д.) на передачу образа (рельеф) для жилого интерьера (12 ч).

Цель: развить навыки работы с натурой и умение через форму передавать образ; научиться работать с инструментами.

Задачи:

– стимулировать развитие образного мышления, изучить язык метафоры; совершенствовать умение создавать композицию;

– получить знания, умения и навыки по овладению основными принципами построения растительного рельефа, построенного по принципу асимметрии;

– изучить основные принципы создания рельефа с растительной формой; научиться выражать объем и пространство на плоскости, передавать пропорциональные отношения элементов выполненных пластичными средствами.

Оборудование: планшет, стеки, скульптурный пластилин.

Методические рекомендации

Выполнение работы в рельефе делится на несколько этапов. На первом этапе проводится работа по создания основы для изображения – плинта.

Плинт представляет собой прямоугольник размером 27×37 см, расположенный по центру дощечки размером 30×40 см, высота плинта 2–2,5 см.

Работа над плинтом начинается с набора первого слоя. После определения границ необходимо набрать первый слой, плотно накладывая маленькие кусочки пластилина на дощечку. Это важно для обеспечения максимальной сцепки пластилина с дощечкой, чтобы при изменении положения дощечки с горизонтального на вертикальное плинт самопроизвольно не отсоединился. После того как вся обозначенная поверхность залеплена тонким слоем пластилина, можно переходить к набору необходимой высоты плинта. Это лучше сделать в два этапа для создания однородности и во избежание возникновения мелких ямочек между кусочками пластилина. Когда поверхность размером 27×37 см и высотой 2–2,5 см сформирована, её необходимо выровнять. Для этого используется деревянная линейка размером не меньше ширины плинта по горизонтали. Линейкой с нажимом проводят по поверхности плинта. Все кусочки пластилина, оставшиеся после этого на линейке, снимаются. На поверхности появляются мелкие впадины. Их необходимо залепить пластилином и снова провести по всей поверхности линейкой. Проделывать это надо несколько раз до тех пор, пока поверхность не станет ровной. Для того чтобы отслеживать ровность поверхности, периодически дощечку с плинтом надо ставить на ребро. После того как поверхность стала идеально ровной, можно обрезать края плинта линейкой и скульптурным (сапожным) ножом. Линейка прикладывается к краю плинта таким образом, чтобы она была на его верхней поверхности. Затем аккуратно, с небольшим нажимом по границе с линейкой проводят ножом на всех четырех сторонах плинта. Итак, плинт готов. Теперь можно переходить ко второму этапу работы – созданию изображения.

Прежде чем формировать изображение на поверхности плинта, необходимо сделать несколько эскизов по теме на бумаге. Перенос изображения на плинт можно осуществлять несколькими способами: методом квадратов, линейным переносом. Выбор метода зависит от навыков и развитости глазомера.

После того как изображение было перенесено на плинт, намечают максимальные высоты, исходя из выбранного вида рельефа. В тех местах, где будет высокий рельеф (выступающие формы), ставят маячок из пластилина, определяющий высоту, то же проделывается в местах, где будет максимально низкий рельеф. Это необходимо для того, чтобы сформировать общую картину не только графически но и объемно. После этого начинается первая прокладка рельефа по высотам. Каждый последующий этап определения

высот сопровождается корректировкой форм.

После прокладки общей массы и уточнения общей формы проводится моделировка – подробное уточнение всех деталей изображаемого объекта. Работа по моделировки формы ведется при помощи различных скульптурных инструментов (стеков).

В объем задания входят:

1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
2) фото изображаемых объектов;
3) фото выполненной работы.

Задание 2. Этюд на сюжет из древнегреческой мифологии (рельеф/объем) (12 ч).

Цель: развивать логическое мышление при создании композиции; развивать пространственное мышление.

Задача: найти наиболее оптимальный способ отражения особенностей выбранной тематики; работать с инструментами.

Оборудование: планшет, стеки, скульптурный пластилин.

Методические рекомендации

Работа с рельефов ведется по общим принципам, описаннымв задание 1. Работа с объемной скульптурой строится несколько иначе.

Перед началом работы прежде всего делаются рисунки- эскизы, затем производит математический расчет произведения (определяется центр тяжести изделия, высчитываютсяпропорции).

Каждая скульптура должна иметь постамент той или иной формы, пропорционально соответствующий данной скульптуре. Постамент необходим как для опоры отдельных частейскульптуры, так и с точки зрения общей композиции. Он как бы обособляет скульптуру от окружающего мира и этим подобен раме для картины. Работать начинают снизу, а не сверху. Скульптура строится подобно дому – с фундамента, а не с крыши. Распределив массы соответственно натуре и придав им соответствующее движение, приступают к их оформлению. Формы должны быть обобщенными, слитыми одна с другой, вытекать одна из другой.

Маленькие фигуры до 10 см лепят без каркаса. Для фигурыили головы человека делают каркасы, которые их поддерживают.

При лепке фигуры высотой более 20 см делают каркас с учетом расположения фигуры в пространстве: это как бы проволочная схема фигуры. Для каркаса сначала изготавливают глаголь по форме буквы Г, только с концом, загнутым вверх (рис. 4), из проволоки диаметром от 5 до 12 мм в зависимости от размера фигуры. Глаголь прибивают гвоздями к середине

щитка. Проволока для каркаса должна быть прочной, но мягкой, чтобы хорошо удерживала глину и легко гнулась. Сначала делают каркас для торса в форме треугольника, расположенного основанием вверх. Его прикручивают к глаголи; расстояние стержня от основания треугольника до загнутой петли (для головы) не должно превышать расстояния от пересечения стержня с основанием до одного из его концов. Проволоку для рук прикрепляют к концам основания торсового треугольника до середины бедер предполагаемых ног фигуры. Проволоку для ног крепят к малому стержню и, не доводя ее до щитка на размер глиняного плинта, загибают в сторону ступней.

Поместив такой остов фигуры на треножный, неподвижный или горизонтальный вращающийся станок, можно начинать обкладывать каркас пластилином так, чтобы получалась фигура, в общих чертах сходная с моделью; затем, удаляя в одном месте излишне наложенный пластилин, добавляя в другом еѐ недостаток и отделывая в фигуре часть за частью, он постепенно доводит еѐ до желаемого сходства с натурой. Для этой работы ему служат пальмовые или стальные инструменты различной формы, называемые **стеками**, но ещѐ больше пальцы его собственных рук.

В объем задания входят:

1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
2) краткая теория изображаемого сюжета (мифа);
3) фото/картинки аналогов на выбранный миф/сюжет;
4) фото выполненной работы.

Задание 3. Декоративно-монументальная композиция на свободную тему (рельеф/объем), для общественного интерьера (театр, поликлиника, вокзал и т.д.).

Цель: закрепить полученные знания по работе с материалом и инструментами; знания об основном пропорциональном строении человека; работать в рельефе/объеме.

Задача: освоить особенности работы в малой группе. Закономерности построения, последовательности ведения работы.

Оборудование: планшет, станок, стеки, скульптурныйпластилин.

Методические рекомендации

Задание рассчитано на выполнение в малых группах по 2–3 человека. Каждый из членов группы выполняет определенный, пропорциональный остальным объем работы, который является частью целого композиционного решения задания. В конечном виде композиция должна иметь две-три составные части (в зависимости от количества членов группы), связанные

между собойлогически. Тему студенты определяют сами, конечный результат необходимо утвердить у преподавателя.

Работа строится по правилам выполнения рельефа или объема, представленным в заданиях 1 и 2.

В объем задания входят:

1) 10 зарисовок композиции на формате А4;
2) краткая теория изображаемого сюжета, концепции;
3) фото готовой работы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Задание 1. История развития скульптуры как вида изобразительного искусства. Использование скульптурных навыков в работе дизайнера.

Методические рекомендации

Реферат – одна из форм устной итоговой аттестации, это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носитпроблемно-тематический характер.

Цель: стимулирование раскрытия исследовательского потенциала учащегося, способности к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.

Требования к реферату

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. проявить знания по заданной тематике, о существующих в ней связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческихтеориях, умение применять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы исследования и приемы творческой деятельности.

1. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
2. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например: номер произведения по списку, номер страницы – [15, с. 3].
3. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
4. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет.

5. Оформление реферата (в том числе титульный лист, список литературы) должно быть грамотным.

6. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.

Требования к оформлению реферата

Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001, ГОСТ 2.105–95 и ГОСТ 6.38–90. Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 поГОСТ 9327–60.

Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1,8 (шрифт Times New Roman, 14 пт).

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.

Текст выравнивать по ширине.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсивом, подчеркивание.

Перенос слов недопустим!

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Подчеркивать заголовки не допускается.

Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15 мм (два пробела).

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы(подразделы) располагаются друг за другом.

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.

Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде маркированного или нумерованного списка.

Все страницы обязательно должны иметь сквозную нумерацию. Номер листа проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части листа без точки.

Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и

заканчивается последним. На третьем листеставится номер «3».

Номер страницы на титульном листе и второй странице не проставляется!

Список использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию страниц.

Рисунки и таблицы, занимающие всю страницу, включают в общую нумерацию и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Оформление литературы

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты:

фамилия и инициалы автора;
заглавие книги;
издательство;
место издания;год
издания.

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно пронумерованы и расположены в следующемпорядке:

законодательные акты;
постановления Правительства;
нормативные документы;
статистические материалы;
научные и литературные источники – в алфавитном порядкепо первой букве фамилии автора.

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера.

Приложение должно иметь заголовок, который распологают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Критерии оценок рефератов

Соответствие содержания теме.
Глубина проработки материала.
Правильность и полнота использования источников.
Оформление реферата по стандартам.
На «отлично»:

1) соответствие всем перечисленным требованиям;

2) знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументированно изложить суть;

3) присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственной точки зрения, аргументов и комментариев, выводов;

4) умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме реферата;

5) умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при написании реферата;

6) наличие качественно выполненного презентационного или (и) раздаточного материала, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.

То есть при защите реферата следует показать не только «знание-воспроизведение», но и «знание-понимание», «знание-умение».

На «хорошо»:

1) мелкие замечания по оформлению реферата;

2) незначительные трудности по одному из перечисленных требований.

На «удовлетворительно»:

1) тема реферата раскрыта недостаточно полно;

2) неполный список литературы и источников;

3) затруднения в изложении, аргументировании.

Задание 2. Лепка композиции в рельефе на одну из тем: искусство, музыка, спорт, город (рельеф/объем).

Задание 3. Лепка орнамента из геометрических форм как элемент оформления интерьера (рельеф)

Вид скульптурного изображения, материалы и формат являются свободными при работе над самостоятельными заданиями. Композиция и форма выполнения одобряются преподавателем. К каждому заданию выполняется не менее 7 зарисовок на формате А4.

Задание 4. Портфолио.

Структура портфолио:

1. Теоретическая часть разработки (цели, задачи).
2. Графическая часть разработки (эскизы, зарисовки).
3. Этапы выполнения работы (фото).
4. Готовая работа (фото со всех ракурсов).

Портфолио (от англ. portfolio – портфель, папка для важных дел или документов) – это набор документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых возможностях, услугах специалиста.

Портфолио предназначено для презентации индивидуального образовательного творческого движениястудентов в течение обучения по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Образовательная технология «портфолио» предполагает организацию деятельности в 6 этапов.

Этап 1. Мотивация и целеполагание по созданию портфолио.

Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио.

Этап 3. Планирование деятельности по сбору, оформлению и подготовке материалов к презентации.

Этап 4. Сбор и оформление материалов.

Этап 5. Презентация в рамках цели создания и использования.

Этап 6. Оценка результатов деятельности по оформлению и использованию материалов портфолио.

Портфолио работ студента – одна из форм аутентичного оценивания, способствующего развитию умений самооценивания, реальной самостоятельности студента в познании себя и своих способностей.

Конечная цель работы над портфолио сводится к доказательству прогресса студента в обучении по результатамобразовательной деятельности.

Наиболее действенным с точки зрения качественного оценивания достижений студента является комплексное портфолио, выполняющее накопительную функцию, отражающее динамику развития учащегося вне прямого сравнения сдостижениями других студентов.

Привлечение студента к оценочной деятельности позволит стимулировать учебную мотивацию как к процессу, так и результату своей деятельности, будет содействовать индивидуализации образования, так как материал для оценивания собирается и оценивается самим обучающимся. За счетрефлексивной самооценки студента создаются условия для формирования учебной компетенции и развития готовности к самообразованию. В процессе работы над портфолио студент не только осознает содержание материала, но и осмысливает способы, приемы своей работы, отбирает рациональные стратегии учения.

В составе портфолио по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» должны быть определенные элементы.

Для аудиторных работ:

– титульный лист с персональными данными студента (ФИО, курс, группа).

– фотографии аудиторных работ в трех ракурсах, сделанныена однотонном фоне нейтрального цвета.

– письменное описание целей и задач, поставленных преподавателем для выполнения работы.

– письменный анализ проделанной работы (рефлексия).

Для самостоятельных объемных работ:

– графическая часть разработки (эскизы, зарисовки).

– фотографии самостоятельно выполненных работ в трех ракурсах, сделанные на однотонном фоне нейтрального цвета.

Все работы оформляются в папку формата А4. Оформление папки не регламентируется: это свободный выбор студента и проявление его творческой натуры.

Защита портфолио проходит в виде устного рассказа либо презентации (по выбору студента).

В портфолио включены все работы, выполненные в рамках дисциплины.

ФОРМА КОНТРОЛЯ

После завершения каждого задания проводится просмотр и анализ работ. Промежуточный просмотр является вспомогательным этапом для творческой реализации студентов, и на данных просмотрах оценка не предусматривается. На просмотре коллективно обсуждаются работы студентов, выявляются положительные моменты, ошибки и пути их устранения. Цель: выявление качества усвоения знаний, приобретения умений и навыков.

Вопросы для устного опроса по теме «Изображение на плоскости»

1. Что такое скульптура, ее виды и назначение?
2. Какие существуют виды скульптурных материалов?
3. Какие инструменты необходимы скульптору?
4. Что относится к академической скульптуре?
5. Что такое рельеф, и какие виды рельефа существуют?
6. Чем отличается мелкая пластика?
7. Что такое форма и художественная форма?
8. Какие композиционные средства предназначены для выявления объѐма?

9. Каковы особенности формообразования в плоскостных рельефных композициях?
10. В чем особенности метод набора объема?
11. Что такое метод вычленения объема?
12. Какие методы получения объема вы знаете?
13. Что такое стилизация формы?

Вопросы для устного опроса по теме
«Закономерности скульптурного изображения в объеме»

1. Каковы способы моделирования форм из скульптурногопластилина?
2. Каковы основные принципы формирования объемной формы?
3. Что такое декоративная скульптура?
4. В чем особенности монументальной скульптуры?
5. Что называют фактурой и каково ее предназначение?
6. Что такое пластика и построение скульптурной формы?
7. Каковы композиционные средства для выявления объѐма?
8. Чем характеризуется художественный образ в скульптуре?
9. Что такое архитектурно-скульптурная композиция?
10. Какие особенности формообразования можете перечислить?
11. Каковы особенности формообразования с помощью фактуры?
12. Что такое модуль и как он соотносится с формообразованием в скульптуре?
13. Чем отличается метод набора объема?
14. Что такое метод вычленения объема?
15. Какие методы получения объема вы знаете?
16. Что такое стилизация формы?

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если студент:

а) овладел программным материалом, твѐрдо знает правила и условности изображений в рельефе;

б) даѐт чѐткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе дисциплины терминологии;

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет по требованию преподавателя.

Оценка «4» ставится, если студент:

а) овладел программным материалом, но ещѐ недостаточно развито пространственное представление; знает правила изображений и условности в рельефе;

б) даѐт правильный ответ в определѐнной логической последовательности;

в) допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с помощью преподавателя.

Оценка «3» ставится, если студент:

а) основной программный материал знает нетвѐрдо, но большинство изученных условностей изображений усвоил;

б) ответ даѐт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов;

в) требует постоянной помощи преподавателя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности.

Оценка «2» ставится, если студент:

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью преподавателя.

Зачет проходит в виде коллективного просмотра работ.

Положительная оценка зачета складывается из оценок за аудиторные работы и за работы, выполненные самостоятельно.

Порядок проведения просмотра

1. Общие положения

1.1. Просмотр учебных и творческих работ студентов является открытой и педагогически конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов.

1.2. Просмотр проводится по итогам работы за семестр.

1.3. Студент представляет для просмотра изначально оговоренное количество работ в соответствии с заданиями программы по профильному предмету.

2. Порядок проведения просмотра

2.1. Студенты подготавливают работы и экспозиционноеполе.

Работы, предварительно не отсмотренные преподавателем, работающим по предмету, на просмотр не принимаются.

2.2. По завершении подготовки экспозиции в аудиторииначинает работу экспертная комиссия.

2.3. Критерий оценки – соответствие уровня выставленныхна просмотр работ требованиям программы обучения.

3. Критерии оценки работ

3.1. Соответствие уровню требований программыобучения.

3.2. Грамотная и аккуратная подача в экспозиции.

3.3. Владение техникой исполнения.

3.4. Демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (воздушная перспектива, основы пластической анатомии и т.п.).

3.5. Количество работ должно соответствовать заданиям по программе.

3.6. Обязательно учитывается наличие творческих работ, выполненных самостоятельно.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аркин Д. Е. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Кепинов Г. И. Технология скульптуры. М., 1936. Лантери Э.И.
3. Лепка/ пер. с англ. А.Е. Кроль. М., 2006.
4. Молева Н. Скульптура. Очерки зарубежной скульптуры. М., 1975.
5. Одноралов Н. О. Скульптура и скульптурные материалы: учеб. пособие. 2-е изд. М., 1982.
6. Хессенберг К. Скульптура для начинающих: создание трехмерных композиций из глины, гипса и дерева / пер. с англ. Н. А. Поздняковой. М., 2006.
7. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре. М., 1963.

ГЛОССАРИЙ

Барельеф (англ. low relief, от фр. bas – низкий + relief – выпуклая резьба) – вид рельефной скульптуры, все части которого выступают над плоскостью менее чем на половину своего объема. Барельеф используется для украшения архитектурных сооружений и произведений декоративного искусства.

Бюст (фр. buste, от итал. busto – туловище) – погрудное, поясное или поплечное изображение человека в круглой скульптуре.

Выразительные средства скульптуры – постановка фигуры в пространстве, передача ее движения, позы, жеста; светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы; фактура лепки или обработка материала; зрительный эффект массы и весовых отношений; пропорции; характер силуэта.

Горельеф (англ. high relief, от фр. haut – высокий + relief – выпуклая резьба) – вид рельефной скульптуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема. Горельеф используется архитектуре.

Койланаглиф – рельеф с углубленным контуром и выпуклой моделировкой, встречающийся в архитектуре Древнего Египта, на древневосточных и античных инталиях.

Круглая скульптура – вид скульптуры, произведения которой представляют собой самостоятельные трехмерныеобъемы:

– свободно размещаемые в пространстве;

– не связанные с плоскостью фона;

– обычно требующие кругового обзора.

Главными типами круглой скульптуры являются: статуя, статуэтка, бюст, торс и скульптурная группа.

Контррельеф – углубленный рельеф в виде строгого негатива выпуклого рельефа, служащий (на печатях-инталиях) для получения отпечатков в виде миниатюрного барельефа.

Пластика (от греч. plastike – ваяние) – 1) в широком смысле – то же, что скульптура; техника (лепка) скульптуры из мягких, вязких, пластических материалов; 2) пластичность, выразительность объемной формы; в широком смысле – эмоциональная художественная выразительность, гармония, изящество; 3) один из современных пластических материалов для лепки на базе затвердевающих на воздухе высоконаполненных пластических масс.

Скульптура – ваяние, пластика (англ. sculpture, фр. statue, нем. Bildhauerkunst, от лат. Sculpo – высекаю), вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. Главные объекты С. – человек и изображения животного мира. Основными разновидностями скульптуры являются круглая скульптура и рельеф.

Скульптура малых форм, мелкая пластика – небольшие скульптурные произведения; изготовливаемые художественной промышленностью и народно-художественными промыслами из керамики, металла, кости, камня, стекла или пластмассы, предназначенные для украшения жилого интерьера.

К скульптуре малых форм относятся: жанровые статуэтки; настольные портретные изображения; игрушки; произведения медальерного искусства и глиптики.

Скульптурный станок – деревянный треножник с вращающейся круглой или квадратной доской–подставкой, на которую помещают создаваемое произведение круглой скульптуры. Поворачивая доску, скульптор получает возможность: менять освещение будущего произведения, корректировать его выразительность и восприятие с разных точекзрения.

Рельеф (англ. raised work, от фр. relief – выпуклая резьба) – вид скульптуры; скульптурное изображение на плоскости, являющейся физической основой и фоном изображения. В рельефе воспроизводятся сложные многофигурные сцены, атакже архитектурные и пейзажные мотивы. Различают: выступающий над плоскостью фона выпуклый рельеф, который подразделяется на барельеф и горельеф; врезанный в плоскость фона углубленный рельеф, который подразделяется на контррельеф и койланаглиф.

Формовка – в технологии скульптуры это процесс изготовления полых форм-отпечатков оригинала или гипсовой модели. Различают: черновую формовку, при которой оригинал раскалывается и утрачивается; гипсовую формовку с формой, состоящей из отдельных частей; формовку с помощью клеевых, виксинтовых и силиконовых форм, наиболее точно и тонко передающих детали оригинала.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……... 3
Содержание дисциплины…… 4
Основные теоретические сведения…….. 5
Материалы и инструменты, используемые в скульптуре…… 7
Содержание программы…… 8
Самостоятельная работа…… 12
Форма контроля…… 17
Рекомендуемая литература…… 21
Глоссарий…… 22

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению самостоятельных работ
для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн»
(профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения

Составители:
Кузовкин Алексей Викторович
Суворов Александр Петрович
Золототрубова Юлия Сергеевна

Подписано в печать 08.11.2021

Издается в авторской редакции

Уч.-изд. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,4.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
396026 Воронеж, Московский просп., 14