

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г. Пятигорске**

**Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине
«Современные пространственные и пластические искусства (скульптура)»**

Введение

Цель курса - получение теоретических знаний и практических навыков в технике скульптурно-пластического моделирования, обучение студента грамотному использованию средств объемно-пространственного моделирования.

Задачами курса являются: знакомство студентов с различными техниками скульптурно-пластического моделирования, изучение возможности всех изобразительных материалов, мастерства их технического применения в творчестве. Овладение этими средствами в практической деятельности происходит во время натуральных упражнений в аудитории.

Содержание

Введение

Практическое занятие 1

Практическое занятие 2

Практическое занятие 3

Практическое занятие 4

Практическое занятие №1 Тема.1.Барельеф.

Цель: ознакомить с особенностями барельефа.

Знать: основы, принципы, методы и приемы работы с глиной.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческого задания, самостоятельно использовать теоретические знания в практической скульптурной деятельности.

Актуальность темы объясняются основные различия между академической и декоративной скульптурой. Перечисляются материалы и особенности работы с ними.

Теоретическая часть:

Рельеф – это скульптурное произведение, в котором изображение выступает над плоскостью фона. Как правило, у подобной скульптуры всего одна плоскость, из-за чего её следует рассматривать только с фронтальной стороны, что ставит данные произведения в противоположность круглой скульптуре, которую следует рассматривать со всех сторон.

Барельеф – вид скульптурного рельефа, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину объема изображенного объекта или объектов. Также называется —низкий рельеф|. Барельеф является одним из весьма распространенных видов украшения для архитектурных сооружений. Считается, что первые барельефы создавались ещё в эпоху палеолита и являлись глубоко высеченным или тесанным [наскальным рисунком](#). Часто барельефом украшают постаменты памятников и статуй, стелы, мемориальные доски, монеты и медал

Литература:

Основная литература:

1. Щукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть вторая. Пластические искусства (Архитектура. Скульптура. Живопись) [Электронный ресурс] / А.И. Демченко.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 73 с. — 978-5-94841-278-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73867.html>

Дополнительная литература:

1. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., Искусство, 2003
 2. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. М, "Высшая школа", 2005
 3. ЛантериЭ. Лепка. Учебное пособие.Изд.: В. Шевчук, Москва 2006, 336 с.
 4. Соколов В.Н. Лепка фигуры / В.Н. Соколов – М.: Книга по Требованию, 2012 - 138 с.
 5. Писаревский Л.М. Лепка головы / Л.М.Писаревский – М.: Книга по требованию, 2014 – 58 с.
 6. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры / Д.Бройдо – М.: Книга по требованию, 2012 – 398 с.
2. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

Практическое занятие №2

Тема.2. Горельеф

Цель: ознакомить с особенностями горельефа.

Знать: основы, принципы, методы и приемы работы с глиной.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческого задания, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Формируемые компетенции: ПК-3 - Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы;

Актуальность темы: необходимость в творческом видении реалистичных объектов.

Перечисляются материалы и особенности работы с ними.

Теоретическая часть:

Горельеф – ещё один вид скульптурного рельефа, отличается от барельефа тем,

что изображаемый объект может выступать из фона более чем на половину своего объёма.

Также называется —высокий рельеф. Изображение на горельефе получается гораздо

глубже, объемнее и сложнее чем на барельефе, что позволяет более детально изображать

многофигурные сцены и пейзажи.

цвета.

Практическая часть:

Выполнение творческого проекта

1.Подготовка к работе над горельефом.

2.Поиск композиции, несколько подготовительных этюдов на заданную тему.

Вопросы:

1.Особенности декоративного и скульптурного горельефа.

3. Жанры в скульптуре

Литература:

Основная литература:

3. Шукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Шукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— Электрон.

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,

2013.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642>.— ЭБС

«IPRbooks», по паролю

4. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть вторая. Пластические искусства (Архитектура. Скульптура. Живопись) [Электронный ресурс] / А.И. Демченко.

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 73 с. — 978-5-94841-278-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73867.html>

Дополнительная литература:

1. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., Искусство, 2003

7. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. М, "Высшая школа", 2005

8. ЛантериЭ. Лепка. Учебное пособие.Изд.: В. Шевчук, Москва 2006, 336 с.

9. Соколов В.Н. Лепка фигуры / В.Н. Соколов – М.: Книга по Требованию, 2012 -

138 с.

10. Писаревский Л.М. Лепка головы / Л.М.Писаревский – М.: Книга по требованию, 2014 – 58 с.

11. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры /

Д.Бройдо – М.: Книга по требованию, 2012 – 398 с.

2. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

Практическое занятие №3

Тема.3 Контррельеф

Цель: ознакомить с особенностями контррельефа.

Знать: основы, принципы, методы и приемы работы в глине.

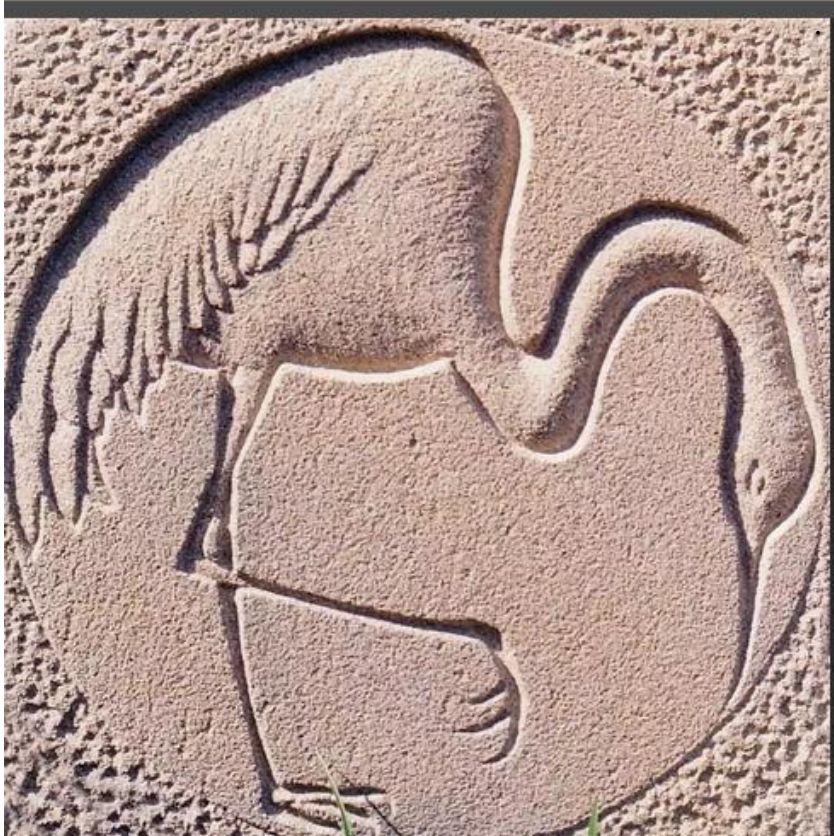
Уметь: применять практические знания при выполнении творческого задания, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Формируемые компетенции: ПК-3 - Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы;

Актуальность темы: необходимость в передаче выразительных образов в контррельефе. Материалы и особенности работы с ним

Контррельеф – это рельеф, изображение на котором идёт вглубь фона. Чаще всего подобные рельефы используют как форму-заготовку для барельефов и горельефов. Некоторые авангардные скульпторы творят и полноценные работы в виде контррельефа.

Литература:

Основная литература:

5. Шукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Шукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть вторая. Пластические искусства (Архитектура. Скульптура. Живопись) [Электронный ресурс] / А.И. Демченко.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 73 с. — 978-5-94841-278-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73867.html>

Дополнительная литература:

1. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., Искусство, 2003
 12. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. М, "Высшая школа", 2005
 13. Лантери Э. Лепка. Учебное пособие. Изд.: В. Шевчук, Москва 2006, 336 с.
 14. Соколов В.Н. Лепка фигуры / В.Н. Соколов – М.: Книга по Требованию, 2012 - 138 с.
 15. Писаревский Л.М. Лепка головы / Л.М. Писаревский – М.: Книга по требованию, 2014 – 58 с.
 16. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры / Д. Бройдо – М.: Книга по требованию, 2012 – 398 с.
2. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

Практическое занятие №4 Тема.4. Лепка Архитектурной формы

Цель: обучить принципу создания различных образов архитектурных форм.

Сформировать у студентов представление и навыки в лепке архитектурных форм.

Знать: специфику и принципы создания архитектурного рельефа.

Уметь: применять практические знания при выполнении творческих задач, грамотно компоновать, самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Формируемые компетенции: ПК-3 - Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы;

Актуальность темы объясняется принцип создания декоративной и скульптурных форм. Трансформация форм и предметной плоскости.

Литература:

Основная литература:

7. Шукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Шукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть вторая. Пластические искусства (Архитектура. Скульптура. Живопись) [Электронный ресурс] / А.И. Демченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 73 с. — 978-5-94841-278-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73867.html>

Дополнительная литература:

1. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., Искусство, 2003
17. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. М, "Высшая школа", 2005
18. ЛантериЭ. Лепка. Учебное пособие.Изд.: В. Шевчук, Москва 2006, 336 с.
19. Соколов В.Н. Лепка фигуры / В.Н. Соколов – М.: Книга по Требованию, 2012 - 138 с.
20. Писаревский Л.М. Лепка головы / Л.М.Писаревский – М.: Книга по требованию, 2014 – 58 с.
21. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры / Д.Бройдо – М.: Книга по требованию, 2012 – 398 с.
2. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

Рельеф

скульптурное изображение на плоскости. Неразрывная связь с плоскостью, являющейся физической основой и фоном изображения, составляет специфическую особенность рельефа. Важнейшие выразительные средства, присущие рельефу, - развёртывание композиции на плоскости, возможность перспективного построения пространственных планов и создания иллюзии округлости объёмов, тонкая моделировка форм - позволяют воспроизводить в рельефе сложные многофигурные сцены, а также архитектурные и пейзажные мотивы (составляющие характерную особенность многопланового, т. н. живописного, рельефа). Рельеф может включаться в композицию стены, свода, скульптурного памятника и т. д. или быть самостоятельным станковым произведением. По отношению к плоскости фона различают углублённый и выпуклый рельеф. Углублённый рельеф (т. н. койланоглиф, или Р. "en creux", т. е. вырезанный на плоскости контур) получил применение главным образом в архитектуре Древнего Египта, а также в древневосточной и античной глиптике. Разновидностью углублённого рельефа является т. н. контррельеф, также использовавшийся при изготовлении инталий; строго негативный по отношению к выпуклому рельефу, он был рассчитан на пластический отпечаток в виде миниатюрного барельефа. Выпуклый рельеф, подразделяющийся, в свою очередь, на низкий - барельеф и высокий - горельеф, значительно более распространён: он известен уже в эпоху палеолита, позднее - в Древнем Египте, Ассирии, Индии,

Китае и получил особенное развитие в античном искусстве (рельефы на фронтонах, метопах и фризах древнегреческих храмов, на древнеримских триумфальных арках и колоннах и т. д.), в эпоху Возрождения и в скульптуре последующего времени.

Барельеф

(франц. bas-relief – низкий рельеф), плоский скульптурный *рельеф*, в котором фигуры и предметы отступают от плоскости фона меньше чем наполовину. Как правило, предназначен для украшения архитектурных сооружений, постаментов памятников, надгробных *стел*, декоративно прикладных изделий. В отличие от *горельефа*, рассчитан на восприятие с близкого расстояния. Возник в глубокой древности: египетский «графический» рельеф, связанный с традициями контурного рисунка (украшения ларцов и кресел из гробницы фараона Тутанхамона, 14 в. до н. э.); ассирийские сцены охоты из дворца Ашшурбанипала в Ниневии (сер. 7 в. до н. э.). В барельефах Древней Греции впервые стали изображать человеческую фигуру в трёхчетвертном повороте (надгробие Гегесо, ок. 410 г. до н. э.) и в сложных *ракурсах* (фриз *Парфенона*, 5 в. до н. э.). Барельефами украшены знаменитая колонна римского императора Траяна (сцены воинских побед над даками, 2 в.), романские храмы (королевский портал собора в Шартре, Франция, 12 в.). С эпохи *Возрождения* барельеф почти не встречался в чистом виде – обычно художники объединяли в одной работе разные виды рельефов. Временем нового расцвета стала эпоха *классицизма* (надгробие С. С. Волконской И. П. *Мартоса*, 1782; барельефы Ф. П. *Толстого* на тему «Одиссеи» Гомера, 1814—16, и медальоны в память войны 1812 г., 1814-36).

«Борцы». Барельеф с афинского Акрополя. Ок. 500 г. до н. э. Мрамор.
Национальный музей. Афины
(Источник: «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.)

Горельеф

(франц. haut-relief, от haut - высокий и relief - рельеф, выпуклость), вид скульптуры, высокий рельеф, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объёма. Горельефы часто использовались в архитектуре.

*Горельеф на фронте Адмиралтейства. Скульптор Иван Иванович Тербенев
(Источник: «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого
В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.)*

Контррельеф

углублённый *рельеф*, получающийся от механического оттиска обычного рельефа в мягком материале (глина, воск) или при снятии с рельефа гипсовой формы. Мог использоваться в качестве печати для получения выпуклого оттиска (например, резные цилиндры Месопотамии). Возрождается в искусстве 20 в. в творчестве представителей авангардных направлений – *кубизма, дадаизма, сюрреализма, русского кубофутуризма и конструктивизма*. Наиболее известны контррельефы В. Е. *Татлина*, который монтировал на плоскости абстрактные объёмные формы из железа, дерева и др. материалов, постепенно выводя контррельефы в реальное пространство. Формотворческие эксперименты авангардистов нашли продолжение в *дизайне* и архитектуре 20–21 вв.

(Источник: «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.)

Круглая скульптура

вид скульптуры, произведения которой (в отличие от рельефа) представляют собой самостоятельные трёхмерные объёмы, не связанные с плоскостью фона. Главные типы круглой скульптуры: статуя, бюст, скульптурная группа. Произведения круглой скульптуры могут быть рассчитаны как на одну, определённую, так и на несколько точек зрения, а также на круговой обзор, при котором содержание произведения раскрывается в различных, дополняющих друг друга аспектах.

Давид работы Микеланджело

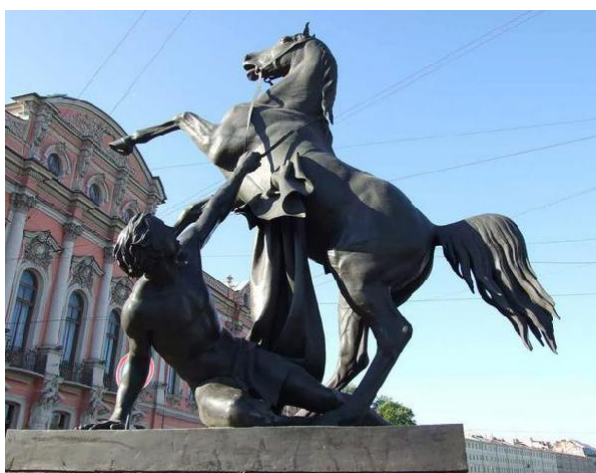

*(Источник: «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого
В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.)*

Монументальная скульптура

Монументальная скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются для конкретного архитектурно-пространственного или природного окружения, отличаются единством содержания, обобщенностью

форм, крупным масштабом и отражают значительные исторические события, создаются в честь выдающихся людей. Монументальная скульптура адресована массовому зрителю, призвана конкретизировать архитектурный образ и дополнить выразительность архитектурных форм новыми оттенками.

Декоративная скульптура

Скульптура с давних времен является одним из главных элементов украшения садов, парков, усадеб, дворцов, городских территорий. Ее содержание, а вследствие этого и формы пластического выражения в значительной степени менялись в различные периоды развития общества.

Декоративная скульптура, как правило, имеет небольшие размеры, свободную трактовку пластических форм, носит «камерный» характер и рассчитана на небольшие пространства. Однако в крупных дворцово-парковых комплексах скульптуре иногда отводилась и особая роль — она широко использовалась для декоративного оформления и создания особой, торжественной среды.

Являясь важным элементом архитектурно-планировочных композиций, формы и размеры скульптуры взаимоувязывались, определялись по количеству и габаритам. Прежде всего они отвечали своему парковому окружению — пропорциям главных и второстепенных сооружений, ширине аллей и партеров, высоте деревьев и кустарников, были соразмерными человеку.

При создании скульптуры использовались долговечные твердые материалы с высокими декоративными качествами (бронза, чугун, мрамор, известняк, гранит).

Декоративная (мелкая пластика)

Скульптура малых форм изначально развивается по двум направлениям -- как *искусство массовых вещей* и как *искусство неповторимых, единичных произведений*.

Это каждый раз зависит от ее назначения. Современная мелкая пластика призвана преодолеть однообразие массового типового интерьера, придать ему индивидуальность.

Внимание к малой пластике и зрителей и художников возрастает с каждым годом.

В современной жизни скульптура воплощает себя большим количеством вещей, дизайнерских, кинетических, игровых и откровенно пользовательских.

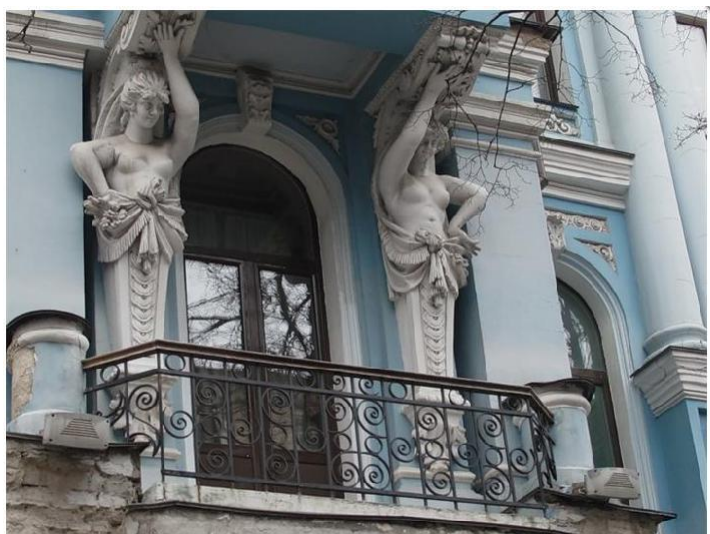
Мелкая пластика после длительного времени, когда эпитетом ее чаще всего было обидное для искусства слово «массовка», когда протоколно-натуралистические тенденции были нормой, приобрела значение художественного явления. Все виды изобразительного творчества едины в основе своей природы, многомерны и многоплановы.

Рафаэль занимался орнаментами, Рубенс -- картонами для гобеленов, Матисс и Воронихин создавали мебель, Врубель увлекался керамикой, Сомов и Матвеев -- фарфором, Мухина -- стеклом. Поэтому и не стоит жестко ограничивать рамки скульптуры малых форм.

Монументально-декоративная скульптура

Этот вид скульптуры является украшением архитектурных сооружений и выделяет их индивидуальность. Она решает идейно – образные задачи, которые раскрываются в монументальных произведениях, таких как: городские памятники, мемориальные сооружения. Большое значение при создании скульптуры имеет соотношение ее пропорций и сочетание с окружающим пространством.

Станковая скульптура

Станковая скульптура не привязана к окружающему пространству и какому-либо сооружению, она нацелена на зрительный контакт с наблюдателем, вызывая в нем чувства и эмоции. Этому виду характерно повествование сюжета, часто используется метафора и символы для изображения. Под станковой скульптурой подразумевают изделия, которые предназначены для выставок, музеев, жилых интерьеров, а так же для продажи (бюсты, головы, различные отдельные фигуры или их группа, связанная единым сюжетом). Материалами для воплощения являются: камень, металл, дерево, глина, воск, стекло. В произведении автор может экспериментировать и проявлять всю свою индивидуальность.

Памятник

Памятник — это сооружение, предназначенное для увековечения людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических персонажей и др. Кроме выполнения объективно-исторической функции, многие памятники несут и политическую нагрузку, являясь объектами фундаментальной пропаганды. Памятники — это наша история, возможность заглянуть сквозь века в прошлое, и еще один повод задуматься о значении, которое может иметь отдельно взятая личность, думая при этом о настоящем и будущем. В архитектурном плане памятники организуют пространство, памятники выполняют роль визуального центра площади или другого общественного пространства.

Монументы

в скульптуре и архитектуре, памятник значительных размеров в честь крупного исторического события, выдающегося общественного деятеля и т. п. Зачастую монумент. служит идейной и объёмно-пространственной доминантой архитектурного ансамбля. Нередко монумент. сооружается в виде скульптурно-архитектурного комплекса (

Мемориалы

Мемориальный комплекс — территория с размещёнными на ней монументальными архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, obeliskami славы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из истории страны и народа, её населяющего.

Как правило, мемориальный комплекс представляет собой парк со строго регулярной планировкой, включением крупных партеров, широких аллей. Часто в мемориальных комплексах используются деревья с плакучей или пирамидальной формой кроны.