Самостоятельная работа студентов

Предмет

«ЛЕПКА»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СКУЛЬПТУРА»

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КУРС IV -VII семестр

Перечень тем самостоятельных работ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	**Тема 3.** Выполнение этюдов и набросков фигуры человека.	60
2	**Тема 5.**. Шпаклевка, патинировка скульптуры.	81
	Всего	**141**

График для изучения тем самостоятельной работы

№п./п.	Темы для самостоятельной работы	Количество часов	Срок выполнения
1	**Тема 3**. Выполнение этюдов и набросков фигуры человека.	60	ноябрь
2	**Тема 5.**. Шпаклевка, патинировка скульптуры	81	май

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель:

• обучить студента профессиональному творческому мышлению;

• сформировать и развить у студента целостное виденье и художественное восприятие;

• развить профессиональные качества;

•аналитический взгляд на натуру;

•ознакомить студентов с понятием лепки, ее основными законами, правилами и средствами;

• воспитать у студента эстетический вкус.

Задачи:

• приобретение навыков по лепке;

• развитие умений и усовершенствование навыков по лепке;

• знакомство с законами, правилами лепки;

• углубление знаний студентов с построения формы в различных мягких материалах;

• усвоение студентами принципов и методов выполнения лепки скульптуры;

• овладение методикой самостоятельной работы по лепке;

• воспитание личности, способной в будущем работать по специальности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

• специальную терминологию, ее произношение и значение;

• понятие ритма, равновесия, композиционного центра, геометрического центра, пропорции;

• понятие контраста, целостности, выразительности;

• лучшие образцы искусства прошлого и современности;

• программный материал курса.

уметь:

• усвоить программный материал по предмету «Лепка»;

• использовать теоретические знания в процессе работы над лепкой скульптуры для того, чтобы осознать учебный материал на профессиональном уровне.

Общие методические указания

Лепка – последовательное выполнение работы и определение размеров при построении скульптуры в масштабе.

Выполнение скульптуры должно строиться на глубоких знаниях по пластической анатомии, способности быстро и правильно определять пропорции, на умении видеть и лепить формы конструктивно.

В начале работы необходимо определить размер скульптуры в уменьшенном масштабе и направление движения объекта. Наложить плинт, который определит нижнюю границу пространства, занимаемую фигурой. Выполнить каркас. Работа над каркасом важный этап, так как каркас передает основные оси движения, некоторые пропорции и углы поворотов. Каркас – эта будущая фигура. Вылепив фигуру в общих чертах необходимо проверить пропорции частей и их взаимное положение, определить общий характер модели. Затем приступить к пролепке мелких деталей и выявление фактуры. Уточнить силуэты, пролепить поверхность формы и обобщить. В скульптуре студенты должны показать изобразительную грамотность, художественную выразительность, завершенность.

В процессе подготовки скульптора большие надежды часто полагаются на природную одаренность студентов, степень усвоения и выполнения ими задач по рисунку, живописи и композиции, но недооценивается значение выработки стройной системы научных знаний, что негативно отражается на его творческой работе. Начальной формой знаний человека служит образцы ощущений и восприятий. Без знаний осмысленная, целенаправленная деятельность личности невозможна.

В преподавании лепки большое внимание должно уделяться необходимости органического слияния знаний и художественных навыков, чувств художника и ума.

Важное место в обучении занимает рассмотрение закономерностей зрительного восприятия, законов, правил и средств композиции.

Изучение курса лепки должно быть связано со всей практической работой по скульптуре.

С целью формирования творческой атмосферы в учебном заведении необходимо проводить конкурсы на лучшую работу по лепке, выставки работ студентов, встречи с мастерами искусств, экскурсии в музеи и тому подобное.

Тематический план

№	Название темы	Количество учебных часов				
всего	лекций	практических	семинарских	самостоятельных
	IV курс - VII семестр					
	Тема 1. Вступительная беседа. Работа с пенополистиролом.	2		2		
	Тема 2Гипсовая фигура животного. Увеличить в.4 раза.	30		30		
	Тема З.. Выполнение этюдов и набросков животных.	30				30
	Тема 4.Шпаклевка, патинировка скульптуры	30				30
	Всего часов	**92**		**32**		**60**

План самостоятельного изучения

IV курс - VII семестр

Тема 3. . Выполнение этюдов и набросков животных.

Самостоятельная работа (30часов).

Задачи: обобщенное решение самого типичного, характерного, что определяет объект. Узнавание объекта, его специфических признаков, отбор главного в композиционном решении, значение характерной детали. Развитие остроты видения.

Цели задачи:

1. Подготовка студентов к самостоятельному выполнению композиционных заданий
2. Изучение законов композиции и пластики
3. Изучение декоративной, парковой, камерной скульптуры, выразительных решений в тематических решений в скульптурных композициях
4. Образная выразительность через движение, аксессуары.
5. Поиск и изучение литературной основы.

Основные требования:

1. Поиск согласно теме образного мышления
2. Развитие образного мышления
3. Понимание литературного произведения через пластическую форму
4. Выявлять чувство пластического ощущения пластической красоты, ритма и равновесия

Материалы: Пластилин. Размер до 30 см

Этапы выполнения задания:

1. Выполнение каркаса и его монтаж на основу,
2. Набор и прокладка массы, установка движения,
3. Пролепка формы, моделировка фактуры
4. Проработка деталей
5. Обобщение

Обратить внимание на следующие особенности задания:

-особенности пространственного построения формы

-пропорциональные отношения

-основы конструктивного пластического построения

-нахождение оригинального пластического объекта

-аналитическое применение принципов построения объема через эмоционально-образное восприятие

I. Решение главной задачи задания

1. Решение замысла скульптурной композиции.

2. Выявление главной идеи скульптурной композиции.

II. Раскрытие темы композиции

1. Выбор сюжета.

2. Жизненная убедительность.

3. Выявление главного в скульптурной композиции.

III. Выразительность и цельность замысла

1. Пластическое решение эскиза.

2. Использование основных законов, правил и средств композиции.

3. Выявление композиционного центра в эскизе.

IV Качество выполненной работы

1. Пластическое решение эскиза.

2. Образная сторона решения эскиза.

3. Целостное восприятие эскиза.

4. Художественное решение.

V. Ход работы над задачей

1. Поиск сюжетного решения.

2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

3. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы).

4. Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции.

5. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере, определяет преподаватель (согласно требованиям программы).

Рекомендованная литература:

1. Блох Л.А. Як учив Роден. – Мистецтво, К., 1967
2. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке скульптуры. М. – Л., 1957
3. Ватагин В. Изображение животных., М.,1957.
4. Голубкина А. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1978.
5. Громов А. Работа скульптора – модельщика. Л., 1955.
6. Коненков С.Т. Слово к молодым. М., 1987.
7. Котенков С.Т. Земля и люди. М., 1980.
8. Крестовский И. Скульптура. М., 1960.
9. Лантери Е.Ф. Лепка. М., 1976.
10. Либиан М.А. Про скульптуру. К., 1982.
11. Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1965.
12. Писаревский Л. Лепка головы человека. М., 1962.
13. Тиханова В.Л. Лик живой природы. М., 1990.
14. Томский Н.В. Заметки скульптора. К., 1987.
15. Шепелев А.А. Лепщик архитектурных деталей. М., 1972.
16. Школа изобразительного искусства в 9-ти томах/ т. 1,2,3,4. М., 1976.
17. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., 1973.

Интернет ресурсы:

1. [Электронный ресурс] . Режим доступа: <http://gedes.ru>
2. [Электронный ресурс] . Режим доступа: <http://statuesque.ru>

Тема 4. Шпаклевка, патинировка скульптуры

Самостоятельная работа (30часов).

Окраска (патинировка) гипсовой скульптуры

В тех случаях, когда гипсовой скульптуре необходимо придать вид того или иного материала — бронзы, терракоты и т. д., ее окрашивают или, как говорится, «патинируют».

Для окраски гипсовой скульптуры необходимы следующие материалы и инструменты: лак спиртово-шеллачный № 7, скипидар, воск натуральный, олифа натуральная, тальк в порошке, сухие цинковые белила в порошке, бронза в порошке, художественные масляные краски в тюбиках разных цветов, марля, куски фанеры или картона для смешивания красок, кисти щетинные разных размеров, 1 или 2 флейца.

Гипсовый отлив, предназначенный к окраске, должен быть хорошо высушен.

Для патинировки скульптуры под цвет светлой бронзы берутся следующие краски: охра светлая и сажа или сиена натуральная, умбра натуральная и капут-мортуум. Они смешиваются в таких пропорциях, чтобы получился основной желаемый цвет бронзы. В каче­стве растворителя употребляется спиртово-шеллачный лак № 7.

Чтобы убедиться в правильности составленного колера, надо сначала попробовать его на небольшом кусочке гипса. Если цвет вас удовлетворяет, ровно, довольно жидкой краской сплошь покрывайте поверхность скульптуры щетинной кистью. Это будет первый слой краски, или грунт.

После высыхания грунта можно накладывать второй слой краски или подкладку. Берется цвет первого слоя, к которому добавляется немного бронзы в порошке. Для подкладки краска также разводится на лаке, но немного гуще, чем для грунта, т. е. надо взять больше краски и меньше лака, и также ровно сплошь наносить краску на скульптуру. После высыхания подкладки наносится третий слой краски, или патина.

Чтобы приготовить краску для патины, берутся: умбра натуральная, ультрамарин, сажа, охра светлая, зелень (кобальт зеленый, окись хрома) и белила. Они смешиваются в различных сочетаниях в зависимости от того, какого цвета нужна патина. В качестве растворителя для патины употребляется не лак, а смесь скипидара с воском (в 500 г скипидара растворяют 20 — 25 г воска).

Наносить патину на скульптуру надо флейцем жидко, не ровно, а с учетом расположения естественной патины (окиси) на бронзовом литье, т. е. в глубоких местах темнее и зеленее, а в местах выступающих светлее, желтее и прозрачнее.

Покрыв скульптуру патиной, надо, не дожидаясь высыхания краски, осторожно снять патину тряпкой (лучше чистой марлей) таким образом, чтобы патина целиком осталась в глубоких местах и тонким слоем на выпуклостях. Кое-где на выступающих частях можно протереть патину до второго слоя краски, чтобы появился блеск бронзы. Однако это нужно делать очень осторожно, не увлекаясь блеском, так как излишним количеством бликов можно нарушить цельность скульптуры.

Затем по сырой еще патине скульптура слегка припорашивается тальком, который надо быстро чистой марлей или сухим флейцем смахнуть с выпуклых мест скульптуры.

Краски грунта и подкладки, разведенные на лаке с добавлением бронзы, дают плотную блестящую поверхность, хорошо имитирующую металл. Краски со скипидаром и воском, как правило, дают поверхность матовую, сквозь которую просвечивает подкладка; они хорошо передают фактуру настоящей патины — окиси, покрывающей бронзовое литье. Тальк в порошке, смешавшись с краской, покрывает скульптуру белесым налетом, что еще больше усиливает впечатление настоящей патины.

Для окраски скульптуры под темную бронзу краски берутся в других соотношениях — преобладать должны темные тона. Первый слой: умбра натуральная, или умбра натуральная с сажей, или умбра натуральная с ультрамарином и зеленью. Второй слой: цвет первого слоя с добавлением бронзового порошка. Третий слой: охра светлая с ультрамарином и зеленью. После окраски по сырому слою патины скульптура припорашивается тальком, как это было указано выше.

Если вы хотите окрасить гипсовую скульптуру под цвет терракоты, сначала два раза прогрунтуйте ее чистым лаком без краски. Затем возьмите, сухие цинковые белила в порошке и смешайте их густо с масляными цинковыми белилами (25 г сухих белил на один большой тюбик белил масляных). В качестве растворителя добавляется немного чистого скипидара. В зависимости от того, какой цвет терракоты вы хотите получить, в эту смесь добавляются краски: охра, кадмий красный, кадмий желтый средний, марс коричневый. Приготовленную краску нужно развести натуральной олифой и густо один раз покрыть скульптуру. При окраске необходимо учитывать, что цвет терракотовой скульптуры не одинаков по всей ее поверхности: где-то светлее, а где-то темнее и краснее. Чтобы поверхность была матовой, слегка шероховатой, ее надо по сырой краске проторцевать марлевым тампоном и припорошить тальком.

Рекомендованная литература

1. Брайдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры. 1968.<http://gletan.my1.ru/load/skulptura/rukovodstvo_po_gipsovoj_formovke_khudozhestvennoj_skulptury_d_brojdo/4-1-0-7>

2. Одноралов Н. В. Материалы в художественной скульптуре. - М.:Высш. шк., 2006.<http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st050.shtml>

3. Шетелев А. М. Лепка в доме и квартире. М.: 2006.<http://arch-grafika.ru/news/1/2009-10-23-384>

4. Коненков С.Т. Земля и люди. - М.: 1980.<http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1452-konenkov.html>

5. Коненков С.Т. Слово к молодым. М.: 1987.<http://salda.ws/video.php?id=4iBJkZcFyL4>

6. ЛантериЕ.Ф.Лепка. - К.: 1987.<http://www.studfiles.ru/preview/1766144/>

7. Либиан М.А. Про скульптуру. - К.: 1982.<https://www.livelib.ru/author/459274/latest>

8. Манизер М. А. Скульптор о своей работе. - М.: 1982.<http://artpoisk.info/artist/manizer_matvey_genrihovich_1891/bio/>

9. Барчаи **Е Анатомия для художников**. [Электронный ресурс] / Е Барчаи.‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord>. .- Загл. с экрана. (18.03.2016).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПРЕОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Уровни знаний	**Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов**
Высокий **5 (отлично)**	Отличное исполнение только с незначительным количеством ошибок
Достаточный **4 (хорошо)**	Выше среднего уровня с несколькими ошибками, в целом правильная работа с определенным количеством ошибок
Средний **3 (удовлетворительно**)	Неплохо, но с незначительным количеством недостатков или выполнение удовлетворяет минимальные критерии
Начальный **2 (неудовлетворительно)**	Возможно, повторное составление или необходим повторный курс по дисциплине

Требования к работе студентов

1. Решение главной задачи задача ‒ 1б.

2. Раскрытие темы композиции ‒ 1б.

3. Выразительность и цельность замысла ‒ 1б.

4. Качество выполненного эскиза ‒ 1б.

5. Ход работы над задачей ‒ 1б.

Рекомендованная литература

1. Брайдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры. 1968.<http://gletan.my1.ru/load/skulptura/rukovodstvo_po_gipsovoj_formovke_khudozhestvennoj_skulptury_d_brojdo/4-1-0-7>

2. Одноралов Н. В. Материалы в художественной скульптуре. - М.:Высш. шк., 2006.<http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st050.shtml>

3. Шетелев А. М. Лепка в доме и квартире. М.: 2006.<http://arch-grafika.ru/news/1/2009-10-23-384>

4. Коненков С.Т. Земля и люди. - М.: 1980.<http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1452-konenkov.html>

5. Коненков С.Т. Слово к молодым. М.: 1987.<http://salda.ws/video.php?id=4iBJkZcFyL4>

6. ЛантериЕ.Ф.Лепка. - К.: 1987.<http://www.studfiles.ru/preview/1766144/>

7. Либиан М.А. Про скульптуру. - К.: 1982.<https://www.livelib.ru/author/459274/latest>

8. Манизер М. А. Скульптор о своей работе. - М.: 1982.<http://artpoisk.info/artist/manizer_matvey_genrihovich_1891/bio/>

9. Барчаи **Е Анатомия для художников**. [Электронный ресурс] / Е Барчаи.‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord>. .- Загл. с экрана. (18.03.2016).

9. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

10. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа: <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

11. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

12. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа: <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

13. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке [Электронный ресурс] / М.Ц. Рабинович. ‒ М.: Высшая школа, 1978 ‒ 208с. Режим доступа: <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord>. ‒ Загл. с экрана. (07.03.2016).

14. Шорохов Е. В. **Композиция:** учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов [Электронный ресурс] / Е. В. Шорохов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 157 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15522&mode=DocBibRecord>

Дополнительная литература

1. Сакл Н. П., Гельман М. И. Композиция в скульптуре. - М.: 1987.

2. Томский Н. В. Заметки скульптора. - К.: 1987.

3. Шервуд Д. Шлях скульптора. – К.: 1987.

4. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре. - М.: 1973.

Интернет ресурсы

1. <http://fb.ru/article/159578/vidyi-skulpturyi-skulptura-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva>
2. <http://www.kazedu.kz/referat/162082>
3. <http://www.tepka.ru/izobrazitel'noe_iskusstvo/21.html>
4. <http://chuyanov.com/category>