

Министерство Культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МАХЛ РАХ)
119045, г. Москва, ул. Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, E-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято

Утверждаю

На заседании
Учебно-методического совета

Директор МАХЛ РАХ
введено приказом

Протокол № _____ от _____

№ _____ от _____

_____ Губанов Д. В

**Рабочая вспомогательная программа по скульптуре для курса
дополнительного художественного образования по специализации
«3D художник по персонажам»**

на 2018/2020 учебные годы

Разработано:
Маркичев Иван Петрович.

Москва 2018

Цели и задачи учебной дисциплины

В основу курса по дисциплине «Скульптура» положено обучения от простого к сложному, от копирования к работе с натуры. В процессе обучения студентами прививаются грамотные методы поэтапного ведения работы, объемно-пространственное видение объектов изображения, умение «расшифровывать» формы по 3х мерному значению, основы анатомии, конструктивное мышление, пластические навыки работы с материалом, изготовление каркасов для разных видов скульптуры. Начиная с простых геометрических тел, обучающиеся приходят к изображению сложносочиненных природных форм, от розетки и рельефа к полноценному объёму.

Краткое изложение теоретической и практической составляющих дисциплины скульптура.

Обучение по курсу Скульптура проводятся в виде индивидуально-групповых практических занятий, под руководством преподавателя. Теоретическая часть программы излагается преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических заданий, во время обхода и обсуждения ошибок. При даче задания преподаватель объясняет наиболее оптимальные методы достижения результата, инструментарию и пластически возможности материала, работу с каркасом.

Особое значение имеет правило: объясняя задание по разному освещать изучаемый объект, показывая, что светом можно как проявить объем, так и “убить” его. Освещение-особая тема в скульптуре и преподавателю необходимо объяснить учащимся преимущества и недостатки восприятия формы при направленном и рассеянном свете, верхнем, нижнем, боковом, фронтальном.

Преподаватель должен добиваться от учащихся выполнения поставленной задачи. Только после выполнения задания учащимся ставится более сложное задание. При необходимости преподаватель должен продемонстрировать правильное ведение работы. Данная программа рассчитана на учащихся, у которых нулевой или слабый базовый уровень подготовки.

Требования к материально-техническому обеспечению программы Скульптура:

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине Скульптура, необходимо следующее материально-техническое оснащение:

1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная скульптурными станками, с вращающейся осью из расчета 1 станок на 1 учащегося.
2. Софиты из расчета 1 софит на 1 постановку.
3. Вращающиеся подиумы из расчета 1 подиум на 1 модель
4. Материалы для изготовления разных видов каркасов: 10 мм листы фанеры, брус 4X4 см, отожженная стальная проволока, разного диаметра, медная проволока, гвозди, саморезы, молотки, кусачки, плоскогубцы, пилы, электродрель, электролобзик, болгарка.
5. Натюрмортный реквизит, геометрические тела, розетки, черепа, обрубочные головы, античные и римские слепки голов, бюстов, фигур, экорше, гипсовые отливки, формы рук, ступни ног, частей лица.
6. Стеллажи для хранения учебных работ.
7. Учебная доска, мел.

Распределение учебного времени по заданиям и видам учебных занятий.

Наименования заданий и количество работ	Всего учебных часов	В том числе аудиторных занятий	Из них по видам учебных занятий	Из них по видам учебных занятий
			Самостоятельная работа	Работа с преподавателем
1	2	3	4	5
Первый год	(4 часа в	неделю,	всего	80 часов)
Задание 1. Лепка геометрических тел (конус, пирамида, цилиндр)	12	12	-	12
Задание 2. лепка розетки	12	12	-	12
Задание 3 Лепка 1-2х геометрических тел в рельефе	12	12	-	12
Задание 4. Лепка бытового натюрморга из 1-2х предметов с драпировкой.	12	12	-	12
Задание 5. Лепка старого башмака.	12	12	-	12
Задание 6. Копия головы Льва.	16	16	-	16
Просмотр.	4	4	-	4
Итого за семестр.	80	80	-	80
Второй год	(4 часа	В неделю,	всего	80 часов)
Задание 7. Лепка черепа.	12	12	-	12
Задание 8 Лепка обрубочной головы.	12	12	-	12
Задание 9 Лепка частей головы Давида	20	20	-	20
Задание 10 Лепка классической головы. (Диадумен)	16	16	-	16
Задание 11 Лепка классической головы с поворотом.	16	16	-	16
Просмотр	4	4	-	4
Итого за семестр	80	80	-	80

Содержание дисциплины:

Задание 1.

Лепка геометрических тел.

Цель: Понять общий процесс ведения скульптурной работы, пластические возможности материала, зависимость характера предмета, их пропорций, последовательное ведение задания и инструментарию, помогающие выполнить задачу.

Задача: Понять и выполнить геометрические тела в характерной законченной, уплотненной форме.

Ход занятий: Учащиеся выставляют круг из скульптурных станков. В середину круга преподаватель ставит предмет, необходимый для текущего задания. Таким образом, для работы группы из 6-8 человек достаточно одного предмета. В водном слове преподаватель объясняет с чего необходимо начать работу. С первых заданий надо приучиться работать с каркасом. Это придает набираемым массам глины необходимую рабочую жесткость. Несмотря на кажущуюся легкость, работа над геометрическими телами требует предельной внимательности и последовательности, в особенности в работе над т.н. телами вращения. Ни в коем случае нельзя начинать работу с набора общего объема. Начинаящий художник в нем завязнет. Если пропущен этап привязки предмета к базовому основанию, то вся последующая работа может пойти “скомкано”. Поэтому преподавателю необходимо первые этапы работы проводить методично и требовательно. Характер предмета зависит от диаметра основания предмета к высоте предмета. Вылепив основание (конус, пирамида), поднимаем точку вершины на необходимую высоту. Только после этого начинаем набирать нужный объем, следя за тем, чтобы вершина в процессе работы не уходила вправо и влево от вертикальной оси. На этом задании учащимся прививается скульптурная профтерминология – масса, объём, плоскость. Уже в процессе работы происходит анализ выполненного задания, но также важно оставить время для итогового общего разбора.

Как правило, на первое занятие учащиеся приходят не подготовленные, поскольку еще не ориентируются в новой дисциплине. Поэтому документы для первого занятия преподавателю надо подобрать самому.

Задание 2.

Лепка розетки.

Цель: Понять за счет чего и каких средств двухмерный рисунок переходит в трехмерный развернутый объём

Задача: Выполнить геометрический рельеф, поняв его композиционный знак, жесткую связь фона, орнамента и выноса рельефа.

Ход занятий:

Рельеф-рисунок, поднятый от фона, на определенную высоту. Преподаватель должен объяснить, что называется выносом рельефа, зависимость выноса рельефа от света, какие виды рельефа существуют, как двухмерный рисунок за счет выноса рельефа, т.е. глубины разверстывается в трехмерный объём.

Для начала не стоит предлагать сложный рельеф, лучше взять растительный рельеф с жесткими геометрическим знаком и с помощью линейки объяснить его композиционное решение, пропорции, горизонтальные, вертикальные или диагональные привязки, парные формы, формы выпуклые и вогнутые, зеркальность изображения.

Задание 3. Лепка 1-2 геометрических тел в рельефе.

Цель: Понять способ перевода полноценного трехмерного объёма в упрощенный объём рельефа.

Задача: Выполнить геометрические тела в рельефе, создав иллюзию трех мерности.

Ход занятия: Данное задание переключается с предыдущим. Но если в предыдущем задании учащиеся копировали рельеф, то в данном они сами создают его, переводя трех мерный объём в упрощенный за счет сокращения глубины объёма предметов. Рельеф-техника условного изображения. Важно в этой условности сохранить реалистичность и иллюзию пространства. Высоту рельефа следует брать высотой 5-7 см. и более, чтобы не потерять скульптурности объёмов. Так же как и в рисунке следует добиваться синхронизации основания предметов с предметной плоскостью и соблюдения “личного” пространства предметов. Особое внимание следует уделять фону, объяснив учащимся его прямую связь с изобразительным элементом рельефа.

Задание 4.

Лепка бытового натюрморта из 1-2 предметов с драпировкой.

Цель: Почувствовать архитектуру сложносочиненных разновеликих объемов

Задача: Выполнить предметы бытового натюрморта в композиционной зависимости друг от друга.

Ход занятия: Преподаватель ставит натюрморт в жесткой привязке к предметной плоскости. Из предметов берется, допустим, крышка, состоящая из объёма цилиндра и усеченной сферы. Из горлышка крышки выпускается драпировка, ниспадающая на предметную плоскость. На складку ставится плод граната или груши. Преподаватель объясняет композиционную привязку предметов к предметной плоскости (допустим диагональную), расстояния между предметами и как собираются предметы вращения на вертикальной оси. Можно дополнить композицию третьим предметом, не совпадающим по высоте с первыми двумя (скажем, пиала).

Задание 5.

Лепка старого башмака

Цель: Выявить индивидуальный характер формы предлагаемого предмета

Задача: Вылепить портрет повидавшего виды башмака с характерными чертами архитипа.

Ход задания: Преподаватель ставит на поворотный круг старый, разрушенный, поживший башмак. Рядом, для сравнения, ставится новый башмак, чтобы обучающиеся могли увидеть явную их непохожесть друг на друга (как говорится, найдите 10 отличий). Желательно, чтобы в обсуждении предмета активно участвовали сами обучающиеся.

Для того, чтобы лучше усваивалось задание, нужно рядом с башмаком поставить слепок Давидовой ступни, объяснив, какая из его части соответствует плюсне, какая пятке, какая подъему ступни, то-есть конструктивные особенности задания. Рассмотреть предмет важно не только с боков, фаса, тыла, но и с верху и с низу, чтобы иметь наиболее полное представление о предмете.

Задание 6. Маска льва.

Цель: Обычно это задание ставится перед изучением новой темы – человеческой головы. Поэтому целепологанием является изучение головы как таковой, без различия, человеческая она, или анималистическая.

Задача: Понять и выполнить маску льва, как принципиально трехмерный объем.

Ход занятия: Как правило, маска являет собой только лицевую часть объема головы, без затылочной и теменной частей. Поскольку задание заужено, то изучению подлежит, собственно, лицевая часть, что не упрощает задачу, поскольку лицевая часть наиболее перегружена объемами. Кроме того, маски животных, как правило, несут на себе черты антропоморфности, поэтому параллели с человеческой головой уместны. Тем более, что составляющие маску части едины – лобные кости, скуловые кости, верхняя челюсть, нижняя, нос и т. д. Задание выполняется на вертикальном каркасе. Преподаватель объясняет с чего начинается прокладка объемов, архитектуру головы, на сколько принципиальных планов делится каждая из частей маски, пропорции, вспомогательные оси, значение лицевого угла и пластические средства выполнения задания. Не стоит допускать, чтобы на первоначальных этапах обучающиеся увлекались работой над кусками. Работа должна вестись строго поэтапно – через анализ форм к их синтезу. Важно, чтобы уже с этой работы обучающиеся запоминали анатомическую терминологию головы.

Задание 7.

Лепка черепа.

Цель: Изучение человеческого черепа, как конструктивной основы головы.

Задачи: Вылепить человеческий череп, соединив в работе анатомические и конструктивные особенности.

Ход занятия: Как правило, обучающиеся ждут этого задания, понимая, что оно «открывает двери» в новую тему. Преподавателю важно поддержать этот интерес, используя его с пользой для работы. Прежде всего нужно объяснить, что лепить следует не просто тонкие косточки, а формы и сочленения форм и добиваться скульптурности изображения. Использовать в виде учебного препарата следует, скорее, хорошие гипсовые слепки, чем реальные черепа. Преподаватель объясняет из каких частей состоит череп, как части соединяются друг с другом, каково анатомическое значение тех или иных костей (например сосцевидных отростков) и какие функции они несут. Преподаватель объясняет, что кости черепа, сложившись, практически не изменяются, а изменяются и деформируются мышечные ткани. По этому «выходы» костных основ – являются конструкцией головы.

Задание 8.

Лепка обрубочной головы.

Цель: Понять объемно-пространственную схему человеческой головы.

Задача: Вылепить обрубочную голову, разобрав ее на принципиальные планы, заключив их в большую форму.

Ход занятия: Очень важное задание – через формальной выйти на объемно-пространственное строение человеческой головы. Преподаватель объясняет, как голова устанавливается и крепится на шее, пропорции головы, из скольких сторон состоит голова и на какое количество планов, и почему делится каждая из сторон (лицевая, височная, теменная, затылочная). Значение лицевого угла, парных точек и вспомогательных линий построения. Параллельно преподаватель объясняет, как с помощью вертикалей горизонталей можно находить точки в пространстве. Часто для координации с анатомией головы, рядом с обрубочной головой, ставится ее анатомический «брат» - голова экорше – тогда анатомическое устройство головы более предметно рифмуется с формальным. От того, на сколько серьезно обучающиеся усвоят это задание, будет зависеть их умение в последующих заданиях правильно и качественно «расшифровывать» форму.

Задание 9.

Лепка частей головы Давида (глаз, ухо, нос, губы).

Цель: Скульптурная анатомическая и объемно-пространственная разборка частей человеческой головы.

Задача: Вылепить части головы Давида, разобрав их по формальному методу.

Ход занятия: В частях головы Давида на многих формах видна разборка по планам. Особо отчетливо это обнаруживается на моделировке ушей, нижних век, глаз, губ. Предварительно, нужно, используя разный свет, проявить эту особенность. Каждая из частей головы Давида находится в окружении соседних форм. Разобрать существование этих частей в контексте других форм – в отношениях ближе – дальше – важная особенность этого задания. А так: нос – это призма – консоль поддерживающий прямоугольник лба; глаз – шар на четверть выступающий из глазничной впадины; губы – усеченный треугольник, разделенный средней линией, на фронтальной плоскости листа.

Задание 10.

Лепка классической головы (Деадумен, Афродита).

Цель: Изучение правил конструирования головы человека, ее характера и формы на основе гипсового слепка.

Задача: Вылепить копию античной греческой или римской головы.

Ход занятия: Перед началом работы преподаватель объясняет основные пропорции головы и конструктивные особенности. Предыдущие задания должны помочь обучающимся ориентироваться в конструировании объема. Ход работы – от общего к частному, соблюдая последовательность этапов работы. Еще в самом начале прокладки глины обучающиеся должны соориентировать каркас – где будет лицевая часть, где височная и т. д. Те части 7а которых предполагается большая масса глины – укрепить дополнительными крестами. Первоначально набираются крупные объемы, которые, впоследствии, разбиваются на планы, то есть переходят к анализу форм, корректировке и далее к синтезу форм. Лицевую часть головы, теменную и затылочную связывают средние линии. Есть общая посылка. Считается, что набирать нужно все объемы одновременно. Исходит она из того, что объем устанавливается в пространстве только в контексте других объемов. Проще говоря, установить, примерно, точное местоположение нижней губы можно только по отношению к подбородку, носу и верхней губе, то есть, в контексте всей лицевой линии. Как известно, точка в пространстве устанавливается по двум координатам, как правило, по фасу и профилю. Поэтому, если лепить фас – смотри на профиль. Если лепить профиль – смотри на фас.

Задание 11.

Лепка классической головы с поворотом.

Цель: Понять механизм поворота головы по отношению к плечевому поясу.

Задача: Вылепить классическую голову в движении.

Ход занятия: В отличие от предыдущего задания, где голова и шея находились в состоянии покоя, данное задание усложнено поворотом головы по отношению к человеческому поясу. Поворот происходит в шейном отделе позвоночника между 7-м шейным позвонком и основанием черепа. В это движение участвуют: две ключично-сосцевидные мышцы и мышцы гортани с фронтальной стороны и две капюшонные мышцы и мышцы позвоночного столба с тыльной стороны. Рекомендуется объем плечевого пояса располагать на каркасе параллельно его фронтальной стороне. Объем же самой головы будет располагаться, приблизительно, на диагонали подставки каркаса. Это уменьшает путаницу в ориентировании больших масс в заданном пространстве.