

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

О.А. Клюев

**Методические рекомендации по дисциплине
«Спецскульптура»
(практические занятия, самостоятельная работа)
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»**

Ульяновск, 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Спецскульптура» /
составитель О.А. Ключев. - Ульяновск: УлГУ, 2019.

Методические рекомендации по организации практических занятий и самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Спецскульптура». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн»

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	5
3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	7
4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ	8
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ	9
6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	10
7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	13

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Стилизация натюрморта в рельефе

Общее решение и принцип стилизации, пластические связи, сопряжение объёмов, выразить композиционный замысел, найти ритмический строй рельефа.

Тема 2. Стилизация гипсовой головы

Принцип стилизации в скульптуре. Характерные особенности головы, образность, Пластические и ритмические связи.

Тема 3. Декоративный рельеф с гипсовой головы

Общее решение и принцип декоративного прочтения модели, поиск пластических связей, единства, сопряжения пластических объёмов.

Тема 4. Стилизация фигуры человека на основе этюда с живой модели

Общее композиционное и пространственное решение. Способ стилизации. Пластические связи. Сопряжения объёмов. Трансформация форм.

Тема 5. Декоративный рельеф фигуры человека на основе этюда с живой модели в рельефе

Принцип декоративной стилизации. Художественный образ. Композиционный замысел. Характерные особенности натуры. Пластические и ритмические связи. Объединение композиции в единое целое.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Стилизация натюрморта в рельефе

ЗАНЯТИЯ 1-4 (форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изучения).

1. Что такое стилизация
2. Основы формообразования в скульптуре и в объемно-пространственных конструкциях.
3. Формообразование с помощью фактуры, с помощью перфорации.

4. Мелкая пластика в скульптуре.

5. Способы моделирования форм из скульптурного пластилина. Состав задания:

Цель задания - развитие композиционного и объемно-пространственного мышления при работе над стилизацией натюрморта средствами скульптуры. Задача найти общее решение и принцип стилизации, пластические связи, сопряжение объёмов, выразить композиционный замысел, найти ритмический строй рельефа.

Размер работы – в натуральную величину. Рекомендуемый материал – глина, пластилин.

Тема 2. Стилизация гипсовой головы

ЗАНЯТИЯ 5-8 (форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изучения).

1. Фактура, светотень, линия.
2. Способы передачи объема.
3. Стилизация формы, трансформация.
4. Принципы формирования объемной формы.
5. Технологические процессы получения скульптурных произведений (лепка, высекание, вырезание)

6. Модуль и его соотношение с формообразованием в скульптуре. Состав задания:

Цель задания: развитие композиционного и объемно-пространственного мышления при работе над стилизацией гипсовой головы. Возникает задача найти общее и принцип стилизации, передать характерные особенности головы, создать интересный образ, раскрыть композиционный замысел, проследить пластические и ритмические связи. При завершении этюда надо обратить внимание на единство формы, ее цельность.

Размер работы – в натуральную величину. Рекомендуемый материал – глина, пластилин.

Тема 3. Декоративный рельеф с гипсовой головы

ЗАНЯТИЯ 1-6 (9-14) (форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изучения).

1. Формообразование в плоско-рельефных композициях.
2. Формообразование и создание художественного образа.
3. Выразительные средства скульптуры.
4. Методы создания объемно-пространственных композиций. Состав задания:

Целью этой работы является развитие фантазии, воображения, композиционного и

объемно-пространственного мышления при работе над декоративным рельефом гипсовой головы. Главная задача, возникающая в процессе работы - придумать общее решение и принцип декоративного прочтения модели, поиск пластических связей, единства, сопряжения пластических объёмов, выразить композиционный замысел, найти ритмический строй рельефа.

Размер работы – в натуральную величину гипсового оригинала. Рекомендуемый материал– глина, пластилин.

Тема 4. Стилизация фигуры человека на основе этюда с живой модели

ЗАНЯТИЯ 7-12 (15-20) (форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изучения).

1. Материалы, используемые для занятий скульптурой и пластическим моделированием.
2. Технология работы с различными скульптурными материалами
3. Технологические процессы получения скульптурных произведений (литье, ковка, чеканка).

Состав задания:

Цель задания - развитие композиционного и объемно-пространственного мышления при работе над стилизацией натюрморта. Задача найти общее композиционное и пространственное решение, придумать способ стилизации, найти пластические связи, сопряжение объёмов, выразить композиционный замысел, проследить трансформацию форм.

Размер работы произвольный. Рекомендуемый материал – глина, пластилин.

Тема 5. Декоративный рельеф фигуры человека на основе этюда с живой модели в рельефе

ЗАНЯТИЯ 13-18 (21-26) (форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изучения)

1. Понятие объема и способы его передачи в разных видах скульптуры.
2. Понятие формы.
3. Художественная форма и содержание в объемно-пространственных конструкциях.
4. Художественный образ в скульптуре.

Состав задания:

Цель следующего задания - развитие декоративных качеств в пластике рельефа

фигуры. Вначале выполняется этюд с натуры, а затем работа ведется по этому этюду. Необходимо решить задачу по нахождению решения и принципа декоративной стилизации, создать интересный художественный образ, раскрыть композиционный замысел, передать характерные особенности натуры, найти пластические и ритмические связи, то общее, что объединяет композицию в единое целое, проработать детали. При завершении этой работы надо обратить внимание на сохранение иллюзии пространства, цельность и завершенность.

Рекомендуемый материал – глина, пластилин.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(Текущий контроль)

По темам «Стилизация натюрморта в рельефе» и «Декоративный рельеф с гипсовой головы» выполняется скульптурный этюд в объеме на соответствующую тему, который являются контрольным заданием.

Цель контрольного задания: развитие объемно-пространственного мышления, контроль за выполнением поставленных задач (текущая аттестация).

Задачи: найти общее композиционное решение и принцип стилизации, передать характерные особенности головы, создать интересный художественный образ, раскрыть композиционный замысел, проследить пластические и ритмические связи.

Содержание: изучение пластики головы человека и пластических составляющих натюрморта, с дальнейшей задачей использования полученных знаний в последующих работах над гипсовой и живой головой и фигурой, поиск большой формы, главных плоскостей, образующих этот объем. В ходе выполнения задания изучается формообразование, пластика формы. Обязательна работа отношениями, постоянным сравнением масс и объемов друг с другом. Принцип работы – от большой формы к деталям, проработка деталей и обязательное обобщение всего объема в единое целое.

Требования к контрольному заданию:

- создание оригинальной композиции;
- образность;
- соблюдение пропорций;
- техника исполнения;
- цельность формы и проработка деталей.

4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа представляет собой самостоятельное выполнение практической работы творческого характера. За период обучения в соответствии с учебным планом студенты направления 54.03.01 «Дизайн» выполняют курсовую работу по дисциплине «Спецскульптура». Завершенная курсовая работа представляется к защите на кафедральном просмотре и оценивается коллегиально членами кафедры.

В работе над курсовой работой студенты должны показать владение теоретическим аналитическим обзором по исследуемой проблематике, полученный в результате отбора и анализа материала по теме курсовой. Они должны продемонстрировать степень владения технологией работы со скульптурными материалами и инструментами, навыки анализа фигуры человека, сравнения, пропорционального сопоставления составных элементов фигуры, уровень конструктивного обобщения и исследования пластики форм фигуры, наличие аккуратности в работе.

Курсовая работа студента представляет собой труд, в котором систематизированы знания умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины «Спецскульптура». Защита курсовых работ проходит в форме экспозиции (выставки). Выполненный объем курсовой работы, рассматривается в качестве итоговых результатов. Критерии оценки курсовой работы – в ФОС.

Тема курсовой работы

Стилизация фигуры человека на основе этюда с живой модели

Студент самостоятельно формирует натурную постановку исходя из темы курсовых работ.

Цель и задачи курсовой работы:

Овладение студентами методами формообразования в скульптуре. Применение методов объемно-пространственной стилизации и законов композиции при выполнении курсовых работ с учетом применения различных материалов. Развитие художественного мастерства выразительными средствами скульптуры при реализации художественного замысла.

Состав курсовой работы

1. Скульптурный этюд фигуры человека с натуры. Высота – 25-30 см. Рекомендуемый материал – глина, пластилин.
2. Собственная творческая работа по теме курсовой работы. Высота – 25-30 см. Рекомендуемый материал – глина, пластилин.

Этапы выполнения курсовой работы
Изучение темы по литературным источникам, подбор необходимого исходного материала
Формулировка цели курсовой работы. Постановка задач
Разработка содержательной части курсовой работы, выполнение курсовой работы. <ul style="list-style-type: none"> • создание оригинальной композиции: • образность; • передача пластических особенностей объема, формы элементов, взаимосвязь форм с другими элементами средствами стилизации; • цельность формы и проработка деталей; • пластичность и формообразование.
Применение комплексного подхода для определения направления самостоятельной творческой работы для воплощения композиционных замыслов
Защита курсовой работы

Примерный перечень вопросов, задаваемых студенту при защите курсовой работы:

1. Какие технологические процессы получения объемно-пространственных композиций использовались.
2. Какие методы скульптуры и пластического моделирования использовались при реализации художественного замысла.
3. Способствует ли выполнение курсовой работы определению направления самостоятельной творческой работы. Планируется ли создание творческих работ и участие на конкурсах художественного творчества студентов, художественных выставках.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ

Тема 3. Декоративный рельеф с гипсовой головы

Тема 4. Стилизация фигуры человека на основе этюда с живой модели

Тема 5. Декоративный рельеф фигуры человека на основе этюда с живой модели в рельефе

Формой экзамена по дисциплине «Спецскульптура» является просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. Экзаменационный просмотр осуществляются преподавателями кафедры. Практические задания, выполняемые в течение семестра, рассматриваются в качестве итоговых результатов, засчитываются, как общий результат (зачет, экзаменационная оценка) и выставляются в ведомость одним из

преподавателей, ведущим дисциплину. Форма проведения – экспозиция (выставка), в рамках которой студент представляет все оформленные работы, выполненные им в различных материалах и техниках за учебный семестр. Коллектив преподавателей кафедры обсуждают выставленные работы, оценивают, выносят необходимые рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Оформление и подача работ, участие в обсуждениях – эффективный инструмент подготовки студентов к практической профессиональной деятельности.

Цель просмотра: эффективный обмен методическим и творческим опытом между студентами и преподавателями.

Задачи: оценка представленных учебно-творческих работ;

- обсуждение качества выполнения заданий и их соответствие программным установкам и требованиям на каждом этапе обучения;

- отбор работ для комплектования методического фонда кафедры и участия в предстоящих выставках, конкурсах;

- подготовка рекомендаций о корректировке учебного процесса на основе анализа представленных работ, включая методические рекомендации.

Организация и проведение просмотра осуществляется выпускающей кафедрой. Форма проведения требует времени на оформление и развеску работ, которые рекомендуется проводить вечером накануне просмотра. При необходимости конкретные места развески работ согласуются с кураторами групп, а оформление работ – с преподавателями, ведущими в группах соответствующие дисциплины. Работы студентов не оформленные, не представленные в срок или представленные не в полном объеме – не могут получить положительную оценку. По окончании просмотра до сведения студентов доводятся его результаты, фиксируемые одновременно в экзаменационной или зачетной ведомостях.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)
Тема 1. Стилизация натюрморта в рельефе	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение практического задания в материале; • Подготовка к просмотру, оформление работ
Тема 2. Стилизация гипсовой головы	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение практического задания в материале; Подготовка к просмотру, оформление работ
Тема 3. Декоративный рельеф с гипсовой головы	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение практического задания в материале; Подготовка к просмотру, оформление работ

<p>Тема 4. Стилизация фигуры человека на основе этюда с живой модели</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; <p>Выполнение практического задания в</p>
<p>Тема 5. Декоративный рельеф фигуры человека на основе этюда с живой модели в рельефе</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение практического задания в материале; <p>Подготовка к просмотру, оформление работ</p>

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

а) Список рекомендуемой литературы

основная

1. Дагдьян К.Т., Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Дагдьян К.Т., Поливода Б.А. – М. : ВЛАДОС, 2018. – 208 с. (серия «Изобразительное искусство») – ISBN 978-5-906992-59-8 – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906992598.html>
2. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы : учебное пособие / С. О. Карслян. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 с. — ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/20460.html>

дополнительная

1. Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под ред. Г. И. Панкшенов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-528-00135-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80841.html>
2. Хамматова В.В., Скульптура и пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хамматова В. В., Габбасов Р. А., Минлебаева М. Н., Валеева Л. Д., Измайлов Б. И. – Казань : Издательство КНИТУ, 2017. – 84 с. – ISBN 978-5-7882-2158-8 – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788221588.html>

б) Программное обеспечение не требуется

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

- 1.1. **IPRbooks** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.

1.2. **ЮРАЙТ** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

1.3. **Консультант студента** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html>.

1.4. **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. - Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.

1.5. **Znanium.com** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <http://znanium.com>.

2. **КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019].

3. **База данных периодических изданий** [Электронный ресурс] : электронные журналы / ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>.

4. **Национальная электронная библиотека** [Электронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://нэб.рф>.

5. **Электронная библиотека диссертаций РГБ** [Электронный ресурс]: электронная библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://dvs.rsl.ru>.

6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: <http://window.edu.ru>

6.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: <http://www.edu.ru>

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : <http://edu.ulsu.ru>