

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра рисунка и живописи

Ф.М.Щукин, С.Г.Шлеюк

ПРИНЦИПЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРНАМЕНТА И ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по направлениям подготовки 072500.62 Дизайн, 270100.62 Архитектура, 270300.62 Дизайн архитектурной среды.

Оренбург
2013

УДК 730 (076.5)
ББК 85.135 я 7
Щ 95

Рецензент – доцент, кандидат искусствоведения О.Б. Чепурова

Щукин, Ф.М., Шлеюк, С.Г.

Щ-95 Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека: методические указания / Ф.М. Щукин, С.Г. Шлеюк; Оренбургский гос. ун-т - Оренбург: ОГУ, 2013 - 41 с.

Основное содержание: анализ художественно-пластических средств; представление о технике лепки как технике формообразования различными пластическими материалами; основные принципы и этапы пластического моделирования с гипсового орнамента и с гипсовой головы; основные требования к выполнению слепков в практической работе студентов; словарь основных терминов.

Методические указания по курсу «Академическая скульптура и пластическое моделирование» предназначены для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн, профилей - Графический дизайн, Дизайн костюма, Дизайн среды, а также по направлениям подготовки 270100.62 Архитектура, 270300.62 Дизайн архитектурной среды.

УДК 730 (076.5)
ББК 85.135 я

© Щукин Ф.М., Шлеюк С.Г., 2013
© ОГУ, 2013

Содержание

Введение	4
1 Основные цели и задачи	6
2 Материалы и инструменты скульптурного моделирования	8
3 Лепка орнамента с гипсового классического образца	10
4 Принципы пластического моделирования слепка головы	13
4.1 Основные этапы работы	14
4.1.1 Первый этап работы	14
4.1.2 Второй этап работы	14
4.1.3 Завершающий этап работы	17
5 Основные требования, предъявляемые к студенческим работам при моделировании слепков	19
5.1 Основные требования к выполнению слепка с гипсового орнамента	19
5.2 Основные требования к выполнению слепка с гипсового обрубленного черепа	19
5.3 Основные требования к выполнению слепка с гипсовой обрубленной головы	20
5.4 Основные требования к выполнению объемно-пространственного моделирования головы	20
6 Основные термины, применяемые в скульптурной пластике	21
7 Литература, рекомендуемая для изучения темы	25
Заключение	26
Список использованных источников	27
Приложение А Этапы моделирования слепка с гипсового орнамента	28
Приложение Б Деревянный каркас для лепки головы	32
Приложение В Этапы моделирования обрубленного черепа	33
Приложение Г Студенческие работы. Обрубленная голова	36
Приложение Д Студенческие работы. Голова Дианы	38
Приложение Е Студенческие работы. Голова Готтомелата	41

Введение

Слово скульптура (от лат. Skulptura) первоначально означало высекание, вырубание (ваяние) фигур из твердых материалов. Скульптура является одним из видов пространственных искусств и служит для создания объемных изображений [4, С.462]. Впоследствии этим термином обозначаются произведения создаваемые посредством лепки. В отличие от всех рассмотренных видов изобразительного искусства, когда видимый нам мир передавался на плоскость, в скульптуре главное выразительное средство – объемная форма. Это и дает возможность при ее создании использовать такие долговечные материалы как дерево, металл и камень.

До нас дошло большое количество скульптурных произведений разных периодов и эпох. Широко известны статуи и барельефы Древнего Египта, Индии и Америки. Античная Греция подарила бессмертные произведения выдающихся ваятелей – Фидия, Мирона и Поликлета. Замечательные древнерусские мастера оставили нам прекрасные образцы деревянной скульптуры.

В живописи и графике при изображении человека художник воспроизводит обстановку и окружающую среду, в которой тот находится, включая воздух, пространство, различные предметы быта и т.д. В скульптуре этой возможности художник полностью лишен, здесь все должно быть выражено самой фигурой, ее движением.

Скульптура бывает «круглой» (ее можно обзирать со всех сторон) и рельефной.

Изображая человека, скульптор может ограничиться только маской, т.е. лицом (лицевой частью), головой без затылка, может изваять голову или погрудный бюст с плечами. Изображение человека по пояс называется полуфигурой, а изображение во весь рост – статуей. Многофигурная композиция называется скульптурной группой.

Рельеф – это скульптурное изображение на плоскости, хорошо обозреваемое только с одной стороны. В рельефе фигуры чаще всего помещены на каком-то изобразительном фоне. Различают два вида рельефа: когда фигуры выступают из плоскости фона менее чем наполовину своего объема, он называется барельефом (от французского «ба» - низкий); когда фигуры выступают более чем на половину, он называется горельефом.

Произведения скульптуры, как и живописи, делятся на станковые и монументально-декоративные. Станковые произведения существуют независимо от окружения и могут быть выставлены в различных условиях. Монументально-декоративные произведения обычно являются компонентом архитектурной композиции отдельного здания, моста или целого ансамбля – площади или парка.

1 Основные цели и задачи

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлениям подготовки – Дизайн, Архитектура, Дизайн архитектурной среды, квалификации – Бакалавр указывает, что областью профессиональной деятельности бакалавров является такой вид творческой деятельности, которая способствует формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека.

Методические указания предназначены для помощи студентам в освоении процесса пластического моделирования орнамента и головы человека. Данный материал поможет овладеть принципами и способами техники лепки как способа формообразования различными пластическими материалами.

Основной целью освоения принципов пластического моделирования является: формирование профессиональных компетенций студентов в процессе развития пространственного воображения и творческого мышления на основе освоения изобразительных средств и приемов скульптурно-пластического моделирования в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (бакалавриат)

В результате обучения студент должен:

Знать: методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы;

Уметь: выбирать формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства; использовать воображение, мыслить творчески; интегрировать разнообразные формы знания и навыки, координировать междисциплинарные цели;

Владеть: элементарными профессиональными навыками скульптора; разнообразными техническими приемами и средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных коммуникаций;

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус.

Данные методические указания написаны на основе методических указаний «Принципы пластического моделирования головы человека» авторов А.Е. Сукманова, С.Г. Шлеюк, Ф.М. Щукина [6]. Методические указания «Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека» являются дополненным и адаптированным изданием к требованиям программ высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн, профилей - Графический дизайн, Дизайн костюма, Дизайн среды, а также по направлениям подготовки 270100.62 Архитектура, 270300.62 Дизайн архитектурной среды, квалификации – бакалавр.

2 Материалы и инструменты для скульптурного моделирования

Лепка. Высекание или вырубание скульптуры из твердых материалов – дело довольно сложное. Более доступный способ – лепка, а наиболее подходящие для этого материалы – глина, скульптурная масса (пластилин).

Глина бывает самых разнообразных цветовых оттенков в зависимости от химического состава. Определяющее качество глины – ее «жирность». Более «жирной» считается глина, имеющая меньшую примесь песка, более «тощей» – содержащая песок. Для лепки пригодна любая жирная глина, но лучшей считают медленно сохнущую серо-зеленоватую пулковскую глину.

В процессе подготовки к лепке глину замачивают в емкости, не пропускающей воду, и хорошо промешивают руками, освобождая от комочков. Во время хранения в емкости глина в основной массе размокает неодинаково, и скульптор во время работы в зависимости от потребности в каждый отдельный момент вынужден брать глину различной плотности и вязкости. Такая глина становится как бы палитрой скульптора.

По окончании каждого сеанса в целях сохранения необходимой влажности и пластичности глины, скульптуру обильно брызгают водой из пульверизатора, оборачивают мокрыми, хорошо отжатыми тряпками и сверху покрывают полиэтиленовой пленкой.

Глиняные скульптуры недолговечны. В тех случаях, когда хотят сохранить скульптуру надолго, ее переводят в гипс, бетон или металл. Этим занимаются особые специалисты, называемые форматорами. Можно гипсовую отливку сделать и самим, но процесс этот сложный (описание формовки и отливки смотрите в книгах).

При работе над небольшими скульптурными эскизами или малыми формами обычно вместо глины применяют *пластилин*. Это искусственная

невывсыхающая масса, удобная тем, что ненужный эскиз можно легко размять и материал многократно использовать в изготовлении скульптурной формы.

Пластилин можно приобрести в магазине, но его можно приготовить и самим. Вот один из рецептов: 10 частей живицы (живица – прозрачный сок, который выделяется при ранении (подсечке) сосны; 5,5 частей воска и 3,5 частей топленого свиного сала расплавляют вместе, добавляют 12 частей картофельной муки и примерно 3 части сухой краски. Соотношение упомянутых составляющих окончательно уточняется на практике, в зависимости от конкретных качеств взятых материалов и желаемых качеств пластилина.

При создании миниатюрных произведений с тонко проработанными деталями также употребляют чистый *воск*. Пластилин и особенно воск от холода твердеют, поэтому лучше работать подогретыми инструментами.

Скульптор во время работы пользуется небольшим количеством простых *инструментов*, которые несложно изготовить самим. Это стеки – лопаточки разнообразных форм; петли, киянка – большой деревянный молоток, циркуль. Неплохо иметь отвес – тонкий шнурок с грузиком на конце. Стеки делаются из прочного дерева (самшита, яблони, рябины), из кости или металла. Петли изготавливаются из проволоки, их ручки из дерева. При работе с пластилином следует всегда иметь под руками тряпочку, смоченную маслом, которой вытирают использованные стеки.

Скульптура лепится на станке. Такой станок представляет собой особую табуретку с площадкой, которая может легко вращаться благодаря особому устройству. Высота станка зависит от высоты создаваемой скульптуры, середина которой всегда должна быть на уровне глаз скульптора.

Для выполнения миниатюрных скульптур можно изготовить импровизированный станок из обычного цветочного горшка. Осью поворотного диска может служить обыкновенный гвоздь.

Глиняная скульптура или скульптура из пластилина должна обязательно иметь жесткий внутренний каркас, иначе она будет постоянно

деформироваться и даже может развалиться. Каркас делается в полном соответствии с величиной и характером задуманной скульптуры.

Наиболее прочный каркас требуется для лепки головы. На доске вертикально или слегка наклонно укрепляется деревянный брусок, на который набиваются небольшие поперечные бруски (приложение Б, рисунки Б.1 и Б.2).

Во время работы свет должен быть рассеянным, чтобы на скульптуре не создавались резкие падающие тени, которые мешают выделить форму целиком. Работа должна находиться на уровне глаз.

3 Лепка орнамента с гипсового классического образца

Чтобы научиться воспроизводить любую по пластической сложности форму скульптуры, необходимо начать копировать с самых простых изделий, постепенно переходя к наиболее сложным.

Цель данного задания – дать обучающимся первые сведения о рельефе, особенностях построения объемов и их размещения в пространстве.

Задание является переходным звеном в системе обучения пластическому моделированию. В данном задании студенты, еще имея дело с рисунком на плоскости, уже переходят к третьему измерению, т.е. к объемно-пространственному представлению, к построению объемного изображения в реально существующем пространстве.

В практических занятиях по скульптуре лепка трилистника занимает важное место. В его, казалось бы, простой форме, есть все то, что необходимо начинающему скульптору. Лепить лучше всего в натуральную величину, это облегчит задачу в нахождении точных пропорций глубины, ширины и высоты рельефа. Если трилистник делать намного меньше оригинала, могут возникнуть дополнительные трудности, так как мелкая пластика требует большего умения, навыков и более уверенной руки. Неудобны для начинающих и копирование больше натуральной величины, так как труднее охватить и подметить допущенные неточности. Материалом для работы может быть глина и

пластилин. Глина позволяет наиболее профессионально подойти к процессу лепки. Она более пластичный материал, поэтому работа идет намного быстрее. Время на изменение пластической формы, исправление неточностей уходит меньше. Работу нужно начинать на подложке, при работе с глиной она должна быть в виде деревянного щита. На рабочем столе нужно иметь требуемое количество глины или пластилина и набор инструментов.

Самым верным и главным инструментом скульптора при работе с мягким материалом являются пальцы рук. Поэтому в первую очередь надо научиться работать руками. При лепке, прежде всего, именно пальцы рук придают основную форму лепному изделию. Работают пальцами по-разному: в одном случае пользуются одним пальцем, в другом – двумя, уплотняя и выравнивая глину. При необходимости работают сразу двумя руками – это позволяет набирать массу рельефа симметрично. При окончательной работе используют стеки. Начинающему студенту необязательно использовать много инструментов различной конфигурации. Можно приобрести небольшой набор стеков с наконечниками, позволяющий срезать излишки глины или пластилина. Стек прислоняют к изделию, слегка нажимают на него и ведут в нужном направлении, снимая тонкий слой используемого материала.

Если лепить из глины, то прежде чем приступить к лепке орнамента, необходимо изготовить деревянный щиток размером 54x36 см. Деревянный щит сколачивается из досок, лежащих в два ряда. Толщина сколачиваемых досок должна быть не менее 2,5-3 см. Второй слой досок кладется поперек первого. Такое сколачивание досок предохраняет щиток от коробления, которое может возникнуть от влажной глины и от поливки ее водой. Щиток ставится вертикально на специальный мольберт или просто на стеллаж у стены. Приступая к выполнению задания, необходимо продумать, как поместить орнамент вместе с фоном на щитке. Неправильно, когда вся композиция орнамента сильно приподнята или, наоборот, опущена, слишком мелко в масштабе по отношению к щитку.

Процесс моделирования следует начинать с определения длины, ширины и высоты орнамента, которые должны быть пропорционально равны или максимально приближены к гипсовому слепку оригинала. Следующим этапом является набор плинта из глины, на котором находится трилистник. Затем необходимо нанести на плоскость плинта кончиком стека контур орнамента. Следует внимательно строить его по высоте и ширине, исходя от вертикальных и горизонтальных осей. Лепку орнамента после нанесения контура начинать с самых низких рельефов, постепенно достигая самого высокого. Нужно постепенно наращивать рельеф по всему орнаменту, не отделявая какую-то одну его часть, лепить сразу весь рельеф: постепенное наращивание объема дает возможность верно брать отношения частей рельефа друг к другу и не сбивать рисунка, сделанного на глиняном фоне.

В процессе лепки из пластилина начинают с плинта, на котором находится трилистник. Набрав его массу и выровняв лицевую сторону, наносят кончиком стека контуры. При переносе рисунка нужно соблюдать точность пропорций и правильное направление изгиба линий. При необходимости можно использовать линейку и циркуль, постоянно сверяя оригинал с переносимым рисунком на фон. После того, как контур вашего рисунка совпадет с контуром модели, начинается набор массы листа. Лепку начинают пальцами рук, накладывая пластилин по всей поверхности перенесенного рисунка, соблюдая симметричность и вытягивая наиболее выступающие части рельефа. Периодически подправляя смазанные в процессе работы контуры трилистника.

Во время набора массы рельефа необходимо постоянно сверять основные пропорции и пластику линий с вылепленной моделью не только при помощи замеров, но и постоянно выставлять свою работу на расстоянии двух-трех метров, периодически сравнивая ее с оригиналом. Накладывать пластилин необходимо как можно плотней, прижимая небольшие кусочки друг к другу, не оставляя между ними воздушных пустот. Оформив полностью всю основу трилистника, приступают к проработке его отдельных частей. Для точности

нужно внимательно рассмотреть изучаемую модель листа. Проработка ведется при помощи стеков. Необходимо постоянно срезать выступающие неровности и заполнять недостающие пустоты, уплотняя кромку и подчеркивая окантовку листьев трилистника.

4 Принципы пластического моделирования слепка головы

Одним из наиболее важных этапов в процессе изучения скульптурного моделирования является построение модели гипсовой головы. Пластическое формообразование, по сути, является своего рода практическим закреплением материала, изучаемого на дисциплине «Рисунок».

Построение модели гипсовой головы – один из наиболее важных аспектов в процессе изучения скульптурного моделирования. Моделирование головы развивает объемно-пространственное мышление, глазомер, позволяет прочувствовать и создать реальную объемную форму.

Главным методическим пособием на курсе изучения моделирования являются произведения великих признанных классиков скульптуры - бюст Вольтера, голова Дианы, голова Римлянина, бюст Геракла и многие другие. Первичное знакомство с классическими скульптурными формами обучающиеся постигают на дисциплине «Академический рисунок». В процессе обучения студенты выполняют графические задания, различными материалами изображая скульптурные классические портреты. После подробного изучения построения головы в двухмерном формате листа, студенты приступают к созданию объемно-пространственной формы в твердом скульптурном материале (глина, пластилин).

В работе над объемно-пространственной формой необходимо придерживаться тех же основных стадий, что и в работе над рисунком.

4.1 Основные этапы работы

Первый этап следует начинать с общей формы, стремясь сразу схватить в основном характер головы, ее пропорции и поворот. Голова сначала получается грубо обобщенная, но с точным закреплением некоторых опорных точек. При этом иногда выявляются ошибки в каркасе, которые необходимо выявить и исправить.

Второй этап состоит из детальной проработки элементов скульптуры.

Третий этап является завершающим. На данном этапе обучающийся занимается обобщением объемной формы, подчеркиванием в ней характерных и выразительных деталей.

4.1.1 Первый этап работы

Первичным этапом работы над формой является изготовление каркаса и набор общей массы головы. Когда масса из пластилина набрана, обучающийся приступает к этапу анализа формы и разделению массы на основные составляющие детали. Изготавливаемая модель должна быть несколько меньше модели - образца, или несколько больше, но миниатюрность формы не допускается. Студент должен воспринимать модель как геометрическую форму, с ее плоскостями и особенностями. Первоначально форма любого предмета неизбежно должна представлять собой как бы обрубленный топором объем. Например, в начале работы над головой этот объем может быть ограничен всего несколькими плоскостями, позволяющими видеть в этом простом объеме некое подобие головы, шеи и т.д.

4.1.2 Второй этап работы

Второй этап работы над объемно-пространственной формой состоит в передаче объемно-пространственных характеристик. Поэтому, чтобы характеристики были более точными и выразительными, необходимо проанализировать и понять строение гипсовой головы, определить ее главные и составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, уяснив себе простейшие

(основные) формы этих частей и их влияние на форму в целом. При лепке головы необходимо решить *три последовательные задачи*:

- 1) нахождение расположения частей в пространстве (движение);*
- 2) нахождение их относительных размеров (пропорции);*
- 3) нахождение формы (лепка в собственном смысле этого слова) всей модели в целом и его частей.*

Когда обучающийся выполняет первую задачу, то он должен предусмотреть правильное расположение в пространстве объемов головы, шеи и плечевого пояса. Приступая к решению второй задачи – уточнению размеров этих трех объемов уже заданного расположения, необходимо не меняя этого расположения проверить как отношения линейных размеров (расстояние между отдельными точками поверхности), так и весовые отношения объемов между собой. Эти весовые отношения не поддаются измерениям, но «чувство веса» очень важно в работе скульптора и его необходимо развивать.

При моделировании головы необходимо теоретическое знание всех осей и плоскостей, условно делящих форму головы. Голова состоит из двух объемов – черепной коробки и лицевой части. Лицевая часть состоит из большой, малой лицевых дуг и трапеции носа.

Основные оси условно разделяют голову на конструктивные плоскости. Перечислим основные:

- *поперечная ось* делит черепную коробку пополам через ушные раковины;
- *продольная ось* делит лицевую часть и черепную коробку пополам;
- *горизонтальная ось* является главной осью, она делит голову приблизительно на равные части на уровне глаз.

Так же имеются дополнительные оси, необходимые для выявления характерных черт модели:

- ось линии лба;
- ось глаз, характеризующая их разрез;
- ось сечения губ;

- ось трапеции носа;
- ось скуловой дуги;
- ось челюстной подковы.

Теоретическое, доведенное практически до автоматизма, знание расположения осей необходимо для правильного и грамотного моделирования головы.

Практическая часть начинается с моделирования крупных объемов, не допускающая обработки мелких деталей. На вытянутую руку измеряются пропорциональное соотношение осей и переносятся инструментом на модель. Выявление формы сопровождается периодическим изучением и обновлением осей. Работа должна вестись планомерно, над правой и левой частью, через каждые 10-15 минут необходимо вращать модель, анализировать ее со всех сторон. Рекомендуется все время переключаться от того, что моделируется спереди пластической формы, к тому, что формируется сзади и сбоку, постоянно уточняя пропорции и детали.

В процессе работы необходимо правильно определить лицевой угол головы, образующийся пересечением двух линий – горизонтальной линии черепа, которая проводится через верхний край наружного слухового отверстия и нижний край глазницы, и вертикальной линии проходящей через середину лобного шва и выступающую часть ячеистого отростка верхней челюсти. В процессе работы обязательна проверка углов наклона общей формы: угла отношения головы к цилиндру шеи, отношение цилиндра шеи к грудной клетке и плечевому поясу. Детали основного объема рассматриваются как система замков, система взаимосвязи форм друг с другом, вхождения их друг в друга. Относительно этих взаимосвязей выстраивается пропорциональное соотношение объемов. В результате проводимой работы начинает выявляться большая лицевая дуга, малая лицевая дуга, глазницы, трапеция носа, подбородок.

Приступая к лепке шеи необходимо определить ее форму и движение относительно головы и туловища. Спереди верхней границей шеи является нижняя челюсть, а нижней – яремная впадина и обе ключицы.

Это был второй, основной этап моделирования головы. На этой стадии определяются основные соотношения объемов головы, формируются пропорции соотношений масс внутри формы, выявляются очертания конфигураций, приближенные к оригиналу. Следующим этапом является выявление характерных черт головы и лица.

4.1.3 Завершающий этап работы

Выполняя *последний этап* моделирования формы головы, необходимо придерживаться главного принципа – от общего к частному, от частного к общему. Поэтому, не заостряя внимания на чем-либо одном, ведя детальную проработку форм, периодически следует обращаться к общему пластическому решению головы. Такой подход дает возможность вести работу цельно, обобщенно и без излишней детализации. Уточнение формы головы следует начинать с поверхности лба и форм, граничащих с верхними краями глазничных впадин. Сложность лепки форм головы заключается в разнообразии индивидуальных особенностей строения. Если какая-либо деталь головы выглядит неубедительно, это означает, что она недостаточно изучена и проанализирована с точки зрения анатомии. Моделировка формы деталей требует особого внимания, так как их структура имеет характерные отчетливо выраженные рельефные выступы и углубления. Вот почему так необходимо внимательное анатомическое изучение особенностей строения костных и мышечных структур частей головы и лица. Переходя к детальной проработке формы головы, нужно досконально знать закономерности ее формообразования. Уточнение форм лицевой части головы, выступов и углублений, а также их размеров играет важную роль в передаче характера моделируемого объекта [1].

Последним этапом является проверка соотношений пропорций головы, обобщение деталей, общее сглаживание контуров. Обучающийся, в процессе работы, должен учитывать характерные особенности лица, мимические складки или морщины, общий детальный объем прически (если он имеется). В процессе детализации формы необходимо понять пластику лица, которая очень разнообразна и зависит от возраста и пола. Например, форма женского лба отличается от формы мужского меньшей выпуклостью надбровных дуг. Скуловые дуги у пожилых и худых людей выступают наружу резко, выделяясь под кожей, а области височных костей около скуловых дуг западают. Лепка головы с модели, если в ней недостаточно проработаны детали, как бы они не были выполнены мастерски целостно, обобщенно, не может быть убедительна и правдива до конца. Здесь речь идет о единстве частей и целого. Однако необходимо помнить, что чрезмерное увлечение мимическими деталями и мелкими элементами может привести к потере общей формы головы.

Завершая работу над скульптурной пластикой гипсовой головы, следует отметить значение методической последовательности, соблюдение которой в работе дает возможность студентам последовательно закрепить этапы выполнения объемной формы. Каждый этап является основной и неотъемлемой составной частью последующего, без которого невозможно грамотное усвоение учебного материала.

Кроме того, следует отметить, что разделение процесса работы над лепкой головы на отдельные этапы несет достаточно условный характер, так как в ходе работы студент может возвращаться к любому этапу, и лишь их совокупность позволяет грамотно и правильно выполнить задание.

В качестве обучающих пособий для копирования на дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование» используются гипсовые слепки античных греческих мастеров, являющиеся настоящими произведениями искусства. Несмотря на это, студентам рекомендуется использовать творческий подход при выполнении заданий, так как данный подход направлен в первую очередь на развитие творческого, абстрактного, креативного мышления.

5 Основные требования, предъявляемые к студенческим работам при моделировании слепков

5.1 Основные требования к выполнению слепка с гипсового орнамента

Основными требованиями к выполнению данного задания являются:

- масштаб, приближенный к реальному размеру предлагаемой модели;
- уточнение пропорций деталей орнамента к общим параметрам формы на всех этапах работы: от прорисовки изображения на плоскости плинта до окончательного его выполнения в материале;
- стремление к правильному соотношению высот деталей орнамента;
- стремление к цельности восприятия;
- выявление характерных пластических особенностей орнамента.

Техника исполнения: пластилин, глина. Обязательным является наличие планшета для набора высоты плинта (ДСП, ДВП, пластик...).

Примерами этапов лепки с гипсового орнамента могут служить студенческие работы, представленные в приложении А, на рисунках А.1 – А.8

5.2 Основные требования к выполнению слепка с гипсового обрубованного черепа

Основными требованиями к выполнению данного задания являются:

- масштаб, приближенный к модели;
- предельное обобщение основных объемов с учетом конструктивной пластики;
- основные врезки больших объемов друг в друга, деление головы на основополагающие составляющие ее объемы, при цельном восприятии с учетом врезки основных тел;
- стремление к цельности восприятия;
- выявление характерных особенностей постановки.

Техника исполнения: пластилин, глина. Обязательным является наличие каркасной рамы, прикрепленной к соответствующей подставке из дерева.

Примерами объемного решения обрубленной головы могут служить студенческие работы, представленные в приложении В, на рисунках В.1 – В.6.

5.3 Основные требования к выполнению слепка с гипсовой обрубленной головы

Основными требованиями к выполнению данного задания являются:

- масштаб, приближенный к модели;
- предельное обобщение основных объемов с учетом конструктивной пластики;
- основные врезки больших объемов друг в друга, деление головы на основополагающие составляющие ее объемы, при цельном восприятии с учетом врезки основных тел;
- стремление к цельности восприятия;
- выявление характерных особенностей постановки.

Техника исполнения: пластилин, глина. Обязательным является наличие каркасной рамы, прикрепленной к соответствующей подставке из дерева.

Примерами объемного решения обрубленной головы могут служить студенческие работы, представленные в приложении Г, на рисунках Г.1 – Г.4

5.4 Основные требования к выполнению объемно-пластического моделирования головы

Основными требованиями к выполнению данного задания являются:

- выявление основных объемов, их взаимодействия;
- поиск основного характера формы и его предельного обобщения;
- академическая проработка деталей с учетом специфики обучения по специальностям;
- творческий подход с подчеркиванием конструктивной пластики, с учетом характера данной постановки.

Техника исполнения: пластилин, глина. Обязательным является наличие каркасной рамы, прикрепленной к соответствующей подставке из дерева.

Примерами объемного решения слепка головы могут служить студенческие работы, представленные в приложении Д, на рисунках Д.1 – Д.6 и в приложении Е, на рисунках Е.1 – Е.2

6 Основные термины, применяемые в скульптурной пластике

Объем – величина, количество чего-нибудь в длину, высоту, ширину, измеряемая в кубических единицах [2, с. 317].

Масса – одна из основных физических характеристик материи – величина, определяющая количество вещества в теле; то, что видно только в общих чертах, что нельзя рассмотреть в деталях [2, с. 243].

Скульптура – трехмерное произведение пластического искусства, поэтому объем является существенной его характеристикой. Все свободно стоящие скульптурные произведения можно рассматривать со всех сторон, и именно их размер и форма дают ощущение объема. Каждый предмет имеет собственный объем, соответствующий его размеру. «Простая форма камня представляет собой единое трехмерное изображение, имеющее свой собственный объем. Более сложные формы, например человеческая фигура, состоят из нескольких масс разного объема. Всю фигуру можно считать соединением объемов с разной массой. В создании любой скульптуры следует учитывать общую массу целого» [3, с.11].

Форма – внешнее очертание, наружный вид предмета; структура, внешнее выражение чего-нибудь, связанное с определенным содержанием; совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения [2, с. 648].

Начиная работу над скульптурой, очень важно представить себе ее форму в пространстве [3, с.11].

Линия – черта на плоскости, на какой-нибудь поверхности или в пространстве; черта (существующая или воображаемая), определяющая направление, предел, уровень [2, с. 232].

Линия – это элемент, который обычно связывают с рисунком, однако она не менее важна и в скульптуре. Поза фигуры может быть представлена в виде линий, как на рисунке. Принимаясь за скульптурную фигуру, следует тщательно обдумать положение рук, ног, тела и головы. Многие скульптуры поддерживаются остовом, называемым каркасом, или арматурой. Если направление линии каркаса неверное, очень трудно будет достичь нужной позы.

Линия также используется для изображения движения или формы. Вертикальные линии создают ощущение высоты, а диагональные – ощущение направления и напряженности. Извилистые линии могут создать впечатление движения или полета [3].

Размер скульптурного произведения должен соответствовать масштабу предметно-пространственной среды, которой он предназначен. «Для уличной скульптуры больше подходит большой размер, иначе она потеряется и станет неприметной на фоне ландшафта» [3, с.12]. Более мелкие скульптуры, будут органичнее смотреться в интерьере внутренних помещений. Современная скульптура экстерьера часто для декорирования улиц и площадей использует размер соответствующий человеческим параметрам.

Поверхность – наружная сторона чего-нибудь [2, с.385]. Поверхность скульптуры в высшей степени определяет законченность скульптурного произведения. Отполированная, блестящая поверхность, которая отражает свет, может усилить черты в гладко обработанной глине, камне, дереве или металле. Грубая, шершавая поверхность имеет тенденцию поглощать свет и может потребовать более тщательной лепки или резьбы, что бы отдельные детали проявились более точно и конкретно [3].

Рельеф – вид трехмерного (объемного) оформления материальной вещи, занимающий совершенно особое место среди пространственных искусств [5,

с.335]. Рельеф является обогащением уже данной гладкой поверхности выпуклыми формами орнаментально-отвлеченного или изобразительного типа. Рельефное построение воспринимается всегда нашим глазом как система выпуклостей, выявляющих основную материальную плоскость, которая служит им фоном. Визуальное восприятие и архитектурная установка зрения требует, чтобы наиболее выдающиеся точки рельефа были объединены одним уровнем для того, чтобы создавалось ясное впечатление второй, мнимой или воображаемой, но зрительно отчетливо ощущаемой, передней поверхности (чаще плоскости), параллельной по отношению к задней, основной, материальной поверхности. Масштаб уплощения, принятый для одной части, не может быть механически повторен в другой. Он изменяется в зависимости от нахождения данного плана на большей или меньшей глубине. Ракурсы играют в рельефе очень большую роль. Они вызваны несовпадением реального пространства, завышаемого изображением между передней и задней плоскостями рельефа с тем пространством, какое должно быть представлено. Эта условность дает возможность разрешать в рельефе задачи пространственные (на основе иллюзорности).

Барельеф (bas-relief) – низкий рельеф. Барельеф представляет особый вид искусства, находящийся между живописью и скульптурой. В барельефе, как и в скульптуре, форма изображения реальна, так как состоит из подлинной массы, подлинной светотени и, хотя и искаженного, но реально-трехмерного объема.

Изображение на барельефе тесно связано с задним фоном. Более или менее уплощенное, оно мыслится как бы выплывающим из этого фона или приплюснутым к нему. Объемная форма передается с расчетом, главным образом, на зрительное восприятие, осязательное начало наличествует в очень малой степени. Изображение воспринимается с единой точки зрения. Границы его обусловлены тем, что с этой единой точки зрения может быть охвачено зрительными лучами воспринимающего глаза, т.е. проекцией единого и неизмененного силуэтного контура [5, с.75].

Строение объемной формы в барельефе зависит не только от заднего фона, но и от передне-плановой плоскости. Высота между этими плоскостями определяется большей или меньшей уплощенностью и выпуклостью объемной формы. Известны примеры, когда выпуклость (выход объема относительно поверхности основания), как, например, в «Св. Цецилии» Донателло, не превышает 0,5 см и бывает еще незначительней, меньшей в медалях. Иногда высота может быть доведена почти до половины натуральной величины объема, но в силу изложенных условий обязательного уплощения никогда не должна достигать настоящей половины.

Горельеф (haut-relief) – высокий рельеф. Как и барельеф дает скульптурное изображение, связанное с задним фоном, непрерывностью массы, и построение его также обусловлено нахождением между двумя плоскостями – реальной задней и воображаемой передней. Горельеф может строиться практически по законам круглой скульптуры. «Его изображения могут быть промоделированы почти целиком со всех сторон с массивом задней плоскости, или же задняя сторона изображения может погружаться в этот массив на большую или меньшую глубину, впрочем, никогда не достигающую половины всего объема. Форма моделируется как доступная обозрению со многих точек зрения (по дуге окружности, никак не меньше 180°), как развертывающая многочисленные силуэтные очертания» [5, с.116].

7 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1. Ли, Н.Г. Рисунок / Н.Г. Ли // Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с., ил.
2. Лопатин, В.В. Малый толковый словарь русского языка: ок. 35 000 слов / В.В.Лопатин, Л.Е.Лопатина. – М.: Русский язык. 1990. – 704 с.
3. Хесенберг, К. Скульптура для начинающих / Карин Хессенберг, перев. с англ. Н.А.Поздняковой. – М.:АРТ-РОДНИК, 2006. – 128 с.
4. Словарь иностранных слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: рус. яз., 1984. – 608 с.
5. Щипанов, С.И. Юным любителям кисти и резца. Книга для учащихся ст.классов/ С.И. Щипанов – М.: Просвещение. 1975. – 255 с.
6. Сукманов А.Е. Принципы пластического моделирования головы человека: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование» / А.Е. Сукманов, С.Г. Шлеюк, Ф.М. Щукин. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009 – 21с.

Заключение

В данных методических указаниях представлены основные цели и задачи курса, показан методически обоснованный ход ведения работы над созданием объемной пластической формы по темам «Пластическое моделирование орнамента и головы человека». В методических указаниях дается краткий анализ материалов и инструментов, используемых в скульптуре и являющихся средством выражения творческого замысла и основной идеи.

Практическое овладение принципами и средствами художественно-композиционного моделирования пространственного масштаба формы позволяет профессионально и грамотно осуществлять структурную организацию объемной формы.

Пластическое моделирование орнамента и головы человека является неотъемлемой и важной частью всей программы подготовки студентов высшего профессионального образования.

Знание и умение грамотного моделирования формы играет важную роль в процессе дальнейшего обучения специальным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Дизайн-проектирование», а также служит ценным материалом для дальнейшей работы в качестве художника, дизайнера и архитектора.

Список использованных источников

7. Ли, Н.Г. Рисунок / Н.Г. Ли // Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с., ил.
8. Лопатин, В.В. Малый толковый словарь русского языка: ок. 35 000 слов / В.В.Лопатин, Л.Е.Лопатина. – М.: Русский язык. 1990. – 704 с.
9. Хесенберг, К. Скульптура для начинающих / Карин Хессенберг, перев. с англ. Н.А.Поздняковой. – М.:АРТ-РОДНИК, 2006. – 128 с.
10. Словарь иностранных слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: рус. яз., 1984. – 608 с.
11. Щипанов, С.И. Юным любителям кисти и резца. Книга для учащихся ст. классов./ С.И. Щипанов – М.: Просвещение. 1975. – 255 с.
12. Сукманов А.Е. Принципы пластического моделирования головы человека: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование» / А.Е. Сукманов, С.Г. Шлеюк, Ф.М. Щукин. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009 – 21с.

Приложение А

(справочное)

Этапы моделирования слепка с гипсового орнамента

Студенческие работы, выполнены под руководством старшего преподавателя
кафедры рисунка и живописи Ф.М. Щукина

Автор: И. Степанова гр.11Арх

Рисунок А.1 - Моделирование плинта, на котором находится трилистник

Рисунок А.2 - Нанесение стеклом на лицевую сторону плинта контурного рисунка.

Рисунок А.3 - Нанесение массы пластилина на контур для формирования объема орнамента на плинте

Рисунок А.4 - Моделирование высот элементов орнамента

Рисунок А.5 - Уточнение формы и высот элементов орнамента

Рисунок А.6 - Моделирование орнамента, уточнение мелких деталей

Рисунок А.7 - Сглаживание формы орнамента трилистника

Рисунок А.8 - Завершенный слепок с гипсового орнамента трилистника

Приложение Б
(справочное)
Деревянный каркас для лепки головы

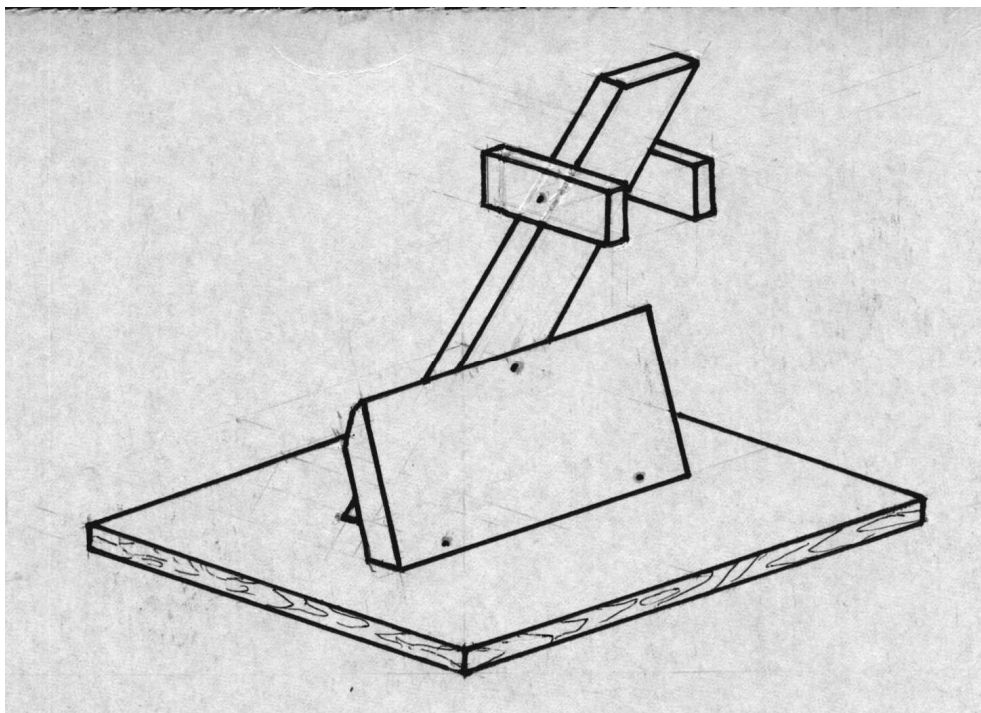

Рисунок Б.1 - Деревянный каркас для лепки головы

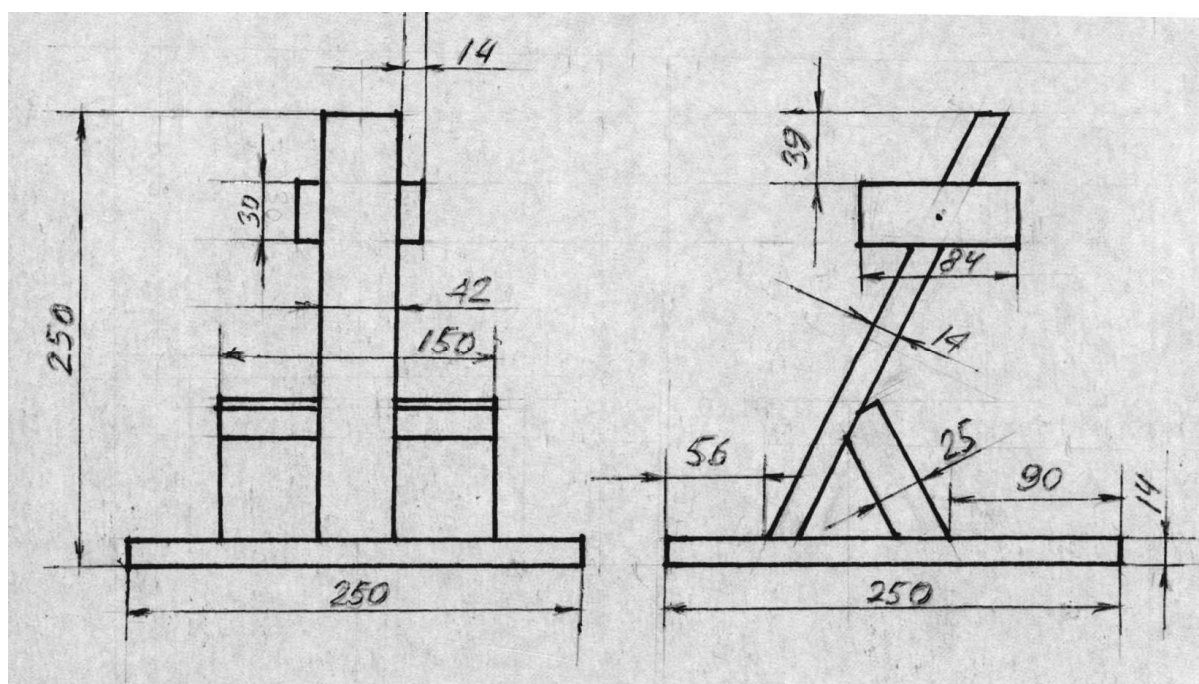

Рисунок Б.2 - Чертежи для изготовления каркаса

Приложение В

(справочное)

Этапы моделирования обрубованного черепа

Студенческие работы, выполнены под руководством старшего преподавателя кафедры рисунка и живописи Ф.М. Щукина

Рисунок В.1 - Набор массы формы пластилином на каркасе, уточнение пропорций большой формы

Рисунок В.2 - Нанесение стеклом на лицевую сторону формы контурного рисунка основных лицевых элементов

Рисунок В.3 - Нанесение стеклом на лицевую сторону формы контурного рисунка основных лицевых элементов

Рисунок В.4 - Моделирование формы и основных лицевых элементов обрубленного черепа

Рисунок В.5 - Завершенный слепок с гипсового обрубленного черепа

Рисунок В.6 - Завершенный слепок с гипсового обрубленного черепа

Приложение Г
(справочное)
Студенческие работы. Обрубленная голова

Рисунок Г.1 - Обрубленная голова в положении фас

Рисунок Г.2 - Обрубленная голова в положении 3/4

Рисунок Г.3 - Обрубованная голова в профиль

Рисунок Г.4 - Обрубованная голова, затылочная часть

Приложение Д
(справочное)
Студенческие работы. Голова Дианы

Рисунок Д.1 - Голова Дианы в положении фас

Рисунок Д.2 - Голова Дианы в положении 3/4

Рисунок Д.3 - Голова Дианы в положении $\frac{3}{4}$

Рисунок Д.4 - Голова Дианы в профиль

Рисунок Д.5 - Голова Дианы в положении фас

Рисунок Д.6 - Голова Дианы в профиль

Приложение Е
(справочное)
Студенческие работы. Голова Готтомелата

Рисунок Е.1 - Голова Готтомелата в профиль

Рисунок Е.2 - Голова Готтомелата в положении 3/4