

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)

О.Б.Абазиев

**Учебно-методическое пособие дисциплины
«Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование»**

Москва 2014

Содержание:

Материал для лепки.....	3
Инструмент и оборудование.....	4
Что такое лепка.....	4
Резка контррельефа на гипсовой плашке.....	4
Создание нового геометрического объёма.....	6
Лепка головы.....	8
Рельеф на объёме.....	9
Опорная функция.....	10
Рекомендуемая литература.....	11

В русский язык слово «Скульптура» пришло из латинского языка, где оно обозначало высекание, резьбу из твёрдых материалов, или ваяние. Одновременно с ним существует слово «пластика», пришедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале - лепку. Со временем оба этих понятия объединились в слове «Скульптура».

Материалы для работы.

В лепке применяется пластилин, глина. Практика показала, что глина - наиболее удобный материал. Она более пластична и податлива.

Глину для лепки готовят следующим образом: её складывают мелкими кусками в ванну или бак, и заливают водой до уровня верхнего слоя. После того, как она размокнет, её перемешивают руками, очищают от камешков и других посторонних частиц. Когда глина перестает прилипать к рукам, она готова для работы. Предназначенную для лепки глину хранят в той же ванне, или баке, покрыв сверху мокрой тряпкой и полиэтиленовой плёнкой. Перед началом работы нужно проверить состояние глины, если она подсыхает, смочить водой. По окончании сеанса лепки обрызгайте работу водой и оберните её плёнкой.

Наиболее распространенный после глины материал – пластилин. Он достаточно мягок и пластичен, позволяет выполнять работу в любом размере, но чаще применяется для изготовления эскизов и небольших этюдов высотой до 1 м.

Работы из глины и пластилина трудно сохранять длительное время, поэтому обычно их переводят в гипс путём формовки. Для устойчивости скульптуры и удобства в лепке делают каркас - остов будущего произведения.

Инструмент и оборудование для лепки.

Необходимый набор инструментов для лепки: деревянный молоток-киянка для плотной набивки глины на каркас, деревянные или металлические стеки, различные по форме и размеру стеки, металлические скальпели (для резьбы по гипсовой плашке)

Что такое лепка.

Лепкой называют технику выполнения скульптур из мягких материалов. Работая в гинее или пластилине, скульптор лепит, постоянно накладывая, наращивая материал, постепенно достигая необходимого объема и формы. В процессе лепки глина или пластилин не только накладывается, но и срезается, если в этом есть необходимость. Во время работы скульптура и гипсовая модель должны быть хорошо и равномерно освещены. Ни в коем случае не следует работать против света, в таком случае виден только силуэт предмета, и не воспринимается его объемность. Натуру и этюд установите на одной высоте, что бы одновременно охватывать их взглядом и сравнивать. Натуру и этюд в процессе лепки рекомендуется часто поворачивать, это даёт возможность видеть и проверять сделанное со всех сторон.

Композиционно-академическое задание. Резка контррельефа на гипсовой плашке.

Это задание не случайно является первым по программе «Скульптура», т.к. представляет собой самый начальный переход от плоскости к минимальному рельефу, с незначительным нарушением плоскости скульптурными средствами.

Если в рисунке мы оперируем двумя измерениями, то в контррельефе мы создаём глубину, незначительно врезаясь в гипсовую массу, нарушая тем самым плоскость, но не наращивая и выдвигая детали рельефа вперёд (над плоскостью). Существуют и другие более активные рельефы, но мы начинаем с первичного перехода от плоскости к рельефу.

Начинается работа с создания графического эскиза в заданном формате 15x15 см. В этом квадрате необходимо скомпоновать три составных атрибута с различными типами складок. Это – драпировка с трубчатыми складками, бумажный лист с жёсткими (кристаллическими) складками, и растительный лист с живым, органически пластическим ходом изгиба. В аудитории на специальных стендах предложены для наглядности постановки с этими деталями. Но слепо копировать композицию не нужно, т.к. целью задания, помимо выработки практических навыков, является и умение составить гармоничную композицию в квадрате, с учётом присутствия чистого фона. (т.е. нетронутой поверхности плашки). После утверждения графического эскиза преподавателем, студентам выдается гипсовая плашка, на которую нужно перевести механически (путём наложения рисунка на плашку и продавливания линий карандашом) При этом можно нанести с обратной стороны эскиза карандашный штрих, тогда линии оттиснутся более чётко графитным следом. Далее желательно процарапать полученные линии рисунка скальпелем, или другим тонким металлическим предметом.

Начинать резку контррельефа надо с подрезки по контуру деталей с откосом в сторону фона. Т.е. не под прямым углом к плоскости, а с пологим наклоном, что бы грань среза просматривалась в фас, без необходимости наклона плашки. В контррельефе существует такая особенность, как необычное расположение фона. Так, если в реальности и в других видах рельефа, фон находится позади деталей композиции, то в контррельефе он располагается выше уходящих вглубь толщин деталей и сравнивается только с самыми высокими точками изображения. Фоном считается нетронутая изначально поверхность плашки. Все остальные детали композиции обрабатываются пластическими ходами вглубь с необходимой жесткостью и мягкостью форм, причем врезка вглубь не должна быть большей, чем максимальная врезка по контуру деталей.

Этот вид рельефа часто использовался в Древнем Египте. Этот вид рельефа сознательно использовался архитекторами для того, что бы подчеркнуть плотность и трудно обрабатываемость стен или стел.

Яркое освещение солнечным светом большую часть года способствовало четкому прочтению такого рельефного минимализма в Египте. Но в странах с другим климатом эти контррельефы трудны для зрительного восприятия. Пример - в Санкт-Петербурге на Васильевском острове перед Академией художеств стоят два сфинкса из Египта, на чьих постаментах контррельеф большую часть года почти не просматриваются.

Композиционное задание создание нового объема из трёх составных деталей (геометрических тел).

Это задание выполняется из мягкого материала (глины) на стандартных деревянных плашках без каркаса. При создании такой композиции допускается деформация, взаимопроникновение трёх различных геометрических тел. В результате нужно подучить новый, монолитный, красивый объём, своими внутренними условными осями охватывающий максимально широких направлениях пространства. Причём технология этого задания – отсутствие каркаса- невольно обуславливает гармоничное распределение весовых соотношений, архитектурность формы, при несоблюдении которой композиция просто развалится.

Это задание выполняется с учётом общей высоты композиции 25-30 см. Незавершенные работы по окончании сеанса лепки обрызгать водой и покрыть полиэтиленом и ставятся в стеллажи, в отсек с соответствующим номером группы.

Академическое задание. Лепка головы человека («Абиссинского мальчика»)

Лепка головы начинается с тщательной прокладки основных масс глины на каркасе с выявлением соотношения форм головы и шеи, учитывая их пространственные оси и сопряжение форм. Далее, на форме головы с помощью стека обозначаются основные членения деталей головы с учётом пропорций и других пластических ходов.

Продолжение работы заключается в дальнейшей моделировке больших форм и деталей. Допускается любая техника лепки, как с гладкой моделировкой поверхности, так и с этюдной, с «живописными», живыми мазками, но при соблюдении построения чёткой внутренней конструкции модели головы.

Начинать прокладку глины необходимо на предварительно смоченный деревянный каркас. Начинать прокладку глины необходимо с шеи модели, в противном случае, после случайно расположенной на каркасе головы, шея может «не вписаться» в каркас, т.к. пространственные оси шеи наклонены вперед и в сторону, а ось головы строго вертикальна.

Завитки локонов на голове нет необходимости делать буквально и очень тщательно. Достаточно пролепить общую «шапку» волос с намеченными главными группами локонов. Гораздо важнее выполнить изначальную задачу - по конструкции, сопряжению и пропорциям составных частей.

Для поддержания глины в рабочем состоянии по завершению сеанса лепки, необходимо заворачивать работу, предварительно смочив её водой, пленкой. Лучше – полиэтиленовым пакетом, завязывая его у основания шеи.

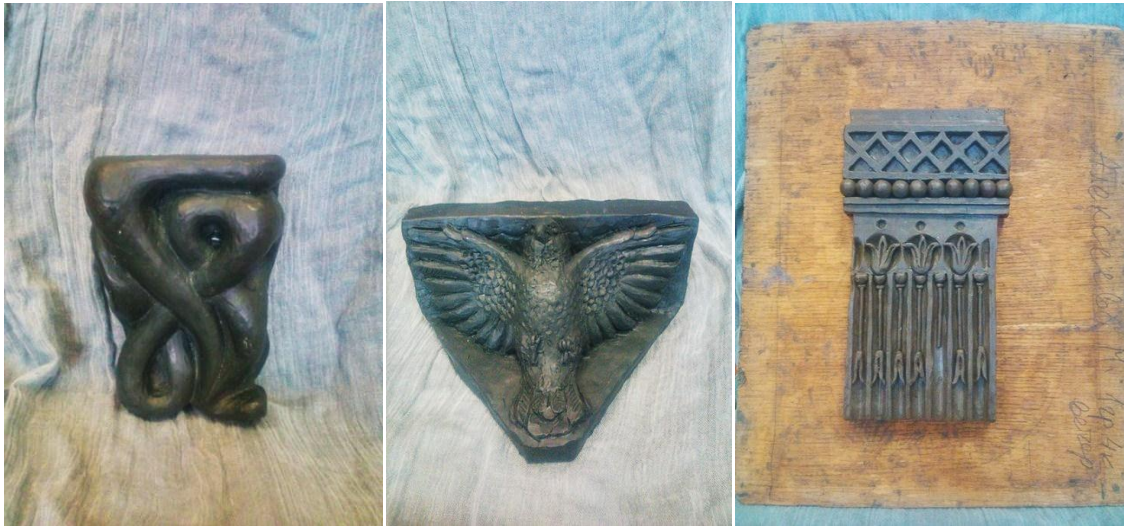
Композиционное задание «Рельеф на объёме»

Объём является доминирующим по активности и массе к рельефным ходам, находящимся на нём. Задание выполняется в мягком материале (пластилин, глина, керамика). Сначала выполняется лепка одного из геометрических тел (шар, пирамида, куб, цилиндр, призма, конус). Затем на данный объём наносится врезной рельеф с определённым пластическим ходом (по спирали, вертикальный, горизонтальный, диагональный.) Рельеф выполняется таким образом, что бы сохранить основные узнаваемые формы исходного геометрического тела. Тема изображения врезного рельефа может быть любая. Например: растительный орнамент, абстракция, антропоморфная, или зооморфная тема. Главными требованиями к выполнению является не "накладывание" декора на объём, а именно вырезание декоративных элементов в пределах заданной формы, с сохранением её первоначальных очертаний, аккуратность выполнения. Это задание является формулой одного из законов пластики - подчинение второстепенных деталей главному большому объёму. В архитектуре примером может служить подчинение архитектурных деталей: карнизов, балконов, наличников окон и т.п. - общему объёму и форме здания. В скульптуре расположение деталей лица по форме головы.

Академическое задание «Опорная функция»

Скульптурно-архитектурная консоль. Кариатида, атлант. архитектура чаще всего по своему назначению является функциональной. Скульптура - наоборот чаще всего является просто самоценным произведением искусства, за исключением тех случаев, когда она является составной частью фонтана, или наполняет пластически архитектурную деталь, или заменяет её, как кариатида или атлант заменяют колонны или пилястры. В вантовой конструкции скульптура может быть балками, выполняющим функцию натяжения. Пример: скульптуры грифонов, держащие цепи цепного моста в Петербурге. Консоли, выполняющие несущую функцию опоры, в истории архитектуры часто наполнялись скульптурными зооморфными и антропоморфными и растительными изображениями. Цель задания: выполнить в пластилине эскиз опорной скульптуры с фрагментом несомого её фрагмента балки, карниза, балконной панели. Сначала студентом выполняется графический эскиз, после внесения необходимых коррективов преподавателем, выполняется модель опорной функции в заданном размере 20-25см. Задание выполняется в мягком материале (пластилин, глина). Сначала лепится большая, общая форма- с учётом области, сверху которой потенциально будет располагаться балка. Далее вылепливается "сюжет" опорной функции. Это может быть антропоморфная, зооморфная, абстрактная, конструктивная, геометрическая тема, изображение мифического существа, просто классические мотивы - тема практически любая. Главное, что бы она могла выполнить своё непосредственное предназначение - поддержка балки. Работа должна быть крепка, архитектурнона. Декоративность, фигуративность образа (обобщённость), аккуратность выполнения.

Рекомендуемая литература.

Питер Рубино. «Скульптурный портрет в глине. Увлекательное приключение в мир творческих возможностей в мир портретной скульптуры» 2006 г.

Л.Борис. «Скульптура. Энциклопедия» 2012 г.

Мерилин Скотт. «Керамика. Энциклопедия» 2012 г.

Борис Алмазов «Повести каменных горожан. Очерки о декоративной скульптуре Санкт-Петербурга» 2012 г.

Галина Серикова. «Секреты резьбы по дереву» 2011г.

Людмила Серикова. «Мастера русской скульптуры» том I 2008 г.

Людмила Доронина «Мастера Русской скульптуры» том II 2010 г.

Михаил Бусев «Искусство скульптуры в XX веке» 2010 г.

Наталья Мутья «Под знаком Меркурия. Декоративная скульптура архитектурных сооружений XVIII-начала XX века. 2014 г.