

**Методическая разработка «Рельеф» преподавателя
МБУ ДО ДХШ г. Славянск- на- Кубани Рожкова Владимира Павловича
в рамках предмета вариативной части «Скульптура»**

Скульптура является одним из видов искусства, произведения которого имеют объем и трехмерную форму, которую можно разместить в реальном пространстве интерьера и экстерьера.

Скульптор, выполняя лепку произведения в мягком материале, создает объемную скульптурную пластическую форму, а затем переводит ее в камень, бронзу или другой прочный материал, создавая, произведение скульптурного искусства.

Имеются две разновидности скульптуры: круглая скульптура, свободно размещающаяся в пространстве, и рельеф, в котором объемные изображения располагаются на плоскости. Та и другая разновидности скульптуры разделяются по своему назначению на станковую, монументальную и монументально- декоративную. В процессе обучения скульптура занимают одно из значимых мест. Данная дисциплина носит практический характер, и специфика её – это сочетание эстетической и производственной деятельности учащихся.

Занимаясь скульптурой, учащиеся значительно повышают свой художественный уровень, овладевают навыками работы с различными материалами и инструментами, развивают чувство материала и пластической формы, совершенствуют глазомер, способность к тонкой ручной работе.

Изучая скульптуру, учащиеся познают образный язык, который выражается в динамике и пластике, развивают чувство композиции, осваивают технические возможности перевода произведений в материал. Они получают прочные теоретические знания, практические профессиональные умения и навыки в овладении высоким скульптурным мастерством. Изучают основные законы построения формы. Познают основные лепные и скульптурные процессы начиная с выполнения моделей из пластичных материалов (пластилин, глина). Они учатся изготавливать каркас и лепить объемную скульптуру малых форм. Познают особенности работы с материалами разной природы, познакомиться с основными средствами выразительности в скульптуре (соотношение объемов, тяжесть, пластичность масс, соразмерность и пропорциональность частей к целому), влиянием света на восприятие зрителем объема поверхностей.

Большое внимание в обучении скульптуре отводится выполнению ряда заданий раздела «Рельеф».

Рельеф – один из видов скульптуры, передающий трехмерное пространство, располагающееся на плоскости. Все пространственные отношения пластичных рельефных форм могут передаваться условно, как бы постепенно сокращаясь и уплощаясь. Учащиеся, выполняя лепку рельефа, накладывают на фон слабо выступающие изображения в зависимости от темы: натюрморт из предметов быта, пейзаж с архитектурой, или же элементы розеток.

Учащиеся должны понять, что основными выразительными средствами рельефа является развертывание композиции на плоскости фона, с возможностью построения пространственных планов изображения с передачей пространственных отношений глубины пространства, и создания разнообразных пространственных иллюзий.

Необходимо хорошо изучить и познать назначение и возможности применения видов рельефов: низкий рельеф – барельеф и высокий рельеф – горельеф. Барельеф может быть выполнен как самостоятельное произведение, и как часть интерьера, органичная в замкнутом пространстве. Изображение поверхности барельефа рассматривается с близкого расстояния, оно сильно уплощено, выступая меньше своего объема наполовину. Горельеф же воспринимается с больших от зрителя расстояний, он мало уплощен и поэтому в основном применяется в архитектуре.

Учащимся необходимо изучить аналоги зрительного ряда рельефного искусства, созданных скульпторами – классиками, что бы познать техники рельефной пластики и научиться их применять при выполнении своих рельефов учебных заданий и творческих рельефных работ.

В процессе изучения аналогов, учащиеся увидят, что по художественно-изобразительным признакам все виды рельефа могут быть выполнены в различных манерах и технических приемах. В основном скульпторы выполняют рельефы в реалистическом решении, или с применением метода стилизации, передавая различные сюжеты – тематические композиции, а так же композиции из природных форм, композиции в орнаменте с применением геометрических фигур.

При лепке рельефа, учащиеся должны применять те, или иные приемы, которые необходимы им для передачи композиционной идеи, передавая наибольшую ассоциацию, эмоциональную выразительность, образность и фактуру.

Чтобы приобрести теоретические знания о рельефе, практические умения, навыки и приемы по решению своих композиционных идей, учащимся необходимо выполнить ряд учебных заданий: рельеф – копию классической розетки, разработать свою творческую розетку, применяя полученные навыки

при копировании с изучением техники выполнения рельефной пластики, рельеф натюрморта из нескольких предметов различной формы.

Для закрепления полученных теоретических знаний по видам рельефа, учащиеся выполняют практическую работу в пластилине по копированию рельефа розетки несложной стилизованной формы.

Перед началом работы преподавателю необходимо провести вступительную беседу, в которой он объясняет учащимся суть выполнения данного задания, рассказывает о целях и задачах по ведению работы, методах и этапах процесса лепки, как пользоваться скульптурными и мерительными инструментами.

Задание: выполнение розетки с простым орнаментом в технике барельефа.

Преподаватель доводит до учащихся содержание работы:

- 1) подготовить основу из материала ДВП;
- 2) выполнить поверхность для розетки –плинт: на поверхность основы нанести пластилин толщиной 3-5 мм, поверхность плинта отгладить широким стеклом, или шпателем;
- 3) выполнить графический шаблон копируемой розетки, который наносится на подготовленный плинт с помощью острого конца иголки;
- 4) плинт с нанесенным рисунком установить в наклонном положении на скульптурный станок и начать лепку в пластилине копии с гипсового образца;
- 5) перед началом работы необходимо внимательно изучить всю поверхность рельефа копируемого образца, определить уровни плановости элементов рельефной формы;
- 6) затем небольшими кусками пластилина прокладывать весь рельеф.

Преподаватель должен руководить процессом работы учащимся давать практические советы, отвечать на возникающие вопросы, оказывать практическую помощь.

Для ведения процесса лепки необходимо работать с использованием измерительных инструментов (линеек, циркулей и т.д.), уточняется высота всех поверхностей рельефа, ширина всех элементов, после чего следует приступить к доводке поверхностей до характерной формы.

Учащиеся в процессе выполнения задания по копированию розетки, практически изучают технику выполнения лепки, приобретая умения и навыки по ведению всех этапов работы. Полученный практический опыт, они могут применить при создании последующих учебных и творческих скульптурных работ.

Выполнив лепку – копию розетки, учащиеся получили не только теоретические знания о виде скульптуры – рельеф, но и что очень важно, приобрели умения, навыки по лепке рельефа, изучили и познали технику рельефной пластики. А так же получили знания об элементах орнамента, необходимые для выполнения следующего задания.

Задание: выполнение русского орнамента в технике барельефа.

Перед началом работы педагог должен рассказать учащимся о русском орнаменте.

Орнамент-это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Русский орнамент имеет обобщенные декоративные формы. Птицы, кони, цветы зачастую не похожи на своих природных собратьев. В русском орнаменте декоративные элементы выражали чувства , мысли и интересы земледельца. Русский орнамент очень разнообразен. Основным источником для создания орнамента была природа. Это природа нарисовала прекрасные узоры на шкурах зверей, змей. гусениц, крыльях птиц и бабочек, на растениях и плодах.

Мир крестьянина был заполнен красочным цветением росписи, резными узорами, вышивками и затейливыми кружевами. Они доставляли людям радость и имели символическое значение. Их дарили на свадьбу, новоселье, крестины с пожеланиями добра и счастья. Они защищали человека от злых сил и напастей.

Орнаменты классифицируются по трем основным факторам: замкнутый, ленточный, сетчатый.

Замкнутым орнаментом называют узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое движение.

Такой орнамент применяется для украшения скатертей, салфеток, тарелок, окон и других рамок.

Ленточный орнамент- это узор. Декоративные элементы которого создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся в ленту. Широко применяется ленточный орнамент в украшении одежды в виде вышитого воротника, края рукава, узкого пояса, головной повязки.

Сетчатый орнамент- это узор в виде ячеек ,которые заполнены декоративными элементами. Таким орнаментом оформляли тканые вещи.

Любимыми на Руси был, пожалуй, ленточный орнамент. Изделия украшались декоративными поясами, но часто в центре изделия располагался

замкнутый орнамент со стилизованными всадниками, растениями, фантастическими животными. Животных можно увидеть на вышитых полотенцах и передниках, на расписных сундуках, на резных и расписных прялках; на стенах древнерусских соборов и в украшениях изб, в орнаментах букв. Древние образы коня и птицы сохранились в народных игрушках и в посуде. В форме звериных или птичьих голов вырезались навершия для конских плеток и боевых луков. Стилизованные звери и птицы украшали гребни для волос, утварь и посуду. Птица в народном декоративно-прикладном искусстве могла олицетворять ветер, облако, молнию, грозу, бурю и солнечный свет. В виде птиц вырезали ковши и солонки, вышитые птицы украшали женскую одежду.

Конь олицетворял все природные явления, связанные с быстрым движением, — ветер, бурю, облака. Его часто изображали огнедышащим, с ясным солнцем или месяцем во лбу, золотогривым.

На протяжении многих веков лев оставался одной из любимых фигур в русской символике. В древнерусских изображениях, связанных с великокняжеской властью, образ льва в зависимости от того, что его окружало, имел два значения: власть, даруемую Богом, и побежденную силу зла. Львов рисовали на сундуках в окружении растительного орнамента или вырезали на лобовой доске избы.

Народные мастера часто украшали избу затейливыми узорами деревянной резьбой. Главными украшениями были наличники и ставни. Часто в сказках мы слышим: «Окошечки резные, ставни расписные». Каждый хозяин, стремился понарядней украсить свое жилище, нередко дом почти весь был увит резьбой. Это причелины и полотенца, слуховые окна, балкончики, карнизы и фризы, наличники окон и дверей, крыльцо дома с навесом, лестничный вход с перилами, очелья калиток, ворот, забора.

Для закрепления полученных теоретических знаний по видам рельефа, учащиеся выполняют практическую работу в пластилине по копированию элементов рельефа и составлению из них собственной композиции.

Перед началом работы преподавателю необходимо провести вступительную беседу, в которой он объясняет учащимся суть выполнения данного задания, рассказывает о целях и задачах по ведению работы, методах и этапах процесса лепки, как пользоваться скульптурными инструментами.

Существуют несколько вариантов лепки. Рассмотрим два из них. В первом, как в примере с розеткой, орнамент формируется непосредственно на плоскости гипса. Второй состоит из изготовления деталей "полуфабрикатов", которые потом собираются по принципу конструктора. Неоспоримым достоинством второго способа является возможность отдельно декорировать плоскость гипса, а так же использовать пластилин разных цветов. Недостатком

этого способа является то, что в спешке детали плохо крепятся к плинту. После некоторых попыток ученик понимает, что их нужно крепить надёжней, "примазывать". Второй вариант более трудоёмок, но результат стоит трудов!

Учитель доводит до учащихся содержание работы:

- 1) подготовить основу из материала ДВП, (формат А-3), подобрать пластилин нужных цветов;
- 2) выполнить картон (рисунок в натуральную величину) будущего рельефа, закрепить его на ДВП и затянуть сверху полиэтиленовой пленкой;
- 3) по картону выполнить на ПЭТ пленке орнамент в технике рельефа;
- 4) извлечь ДВП, выполнить поверхность – плинт: на поверхность основы нанести пластилин толщиной 2-3 мм, поверхность плинта отгладить шпателем и нанести фактуру с помощью сетки и стека ;
- 5) аккуратно, стараясь не повредить фактуру плинта, перенести и «примазать» элементы рельефа на плинт соблюдая и корректируя компановку;
- б) покрыть готовую работу бесцветным акриловым лаком в два слоя и завести в рамку.

Учащиеся работая над рельефом должны применить полученные ими знания, практические умения и навыки, которые они приобрели при копировании розетки. Выполняя лепку русского орнамента в технике барельефа учащиеся применяют все изученные этапы ведения работы:

- внимательно ознакомиться с фоторепродукциями русской домовой резьбы;
- при выполнении картона создать свою композицию из представленных образцов;
- для орнамента выбрать твердый, скульптурный пластилин, нужного цвета и тона;
- работать над орнаментом аккуратно, особое внимание уделяя плановости и детализировке;
- для выполнения плинта выбрать пластилин дополняющий по цвету и тону орнамент;
- при перемещении орнамента на плинт необходимо «поиграть в конструктор», еще раз вспоминая принципы и способы компановки.

Оперируя готовым орнаментом, учащиеся наглядно видят свои огрехи в компановке и имеют возможность их исправить, перемещая, удаляя или добавляя элементы рельефа.

По окончанию процесса работы над рельефом, педагогу нужно сделать просмотр выполненных учащимися рельефов , провести обсуждение, выделить лучшие работы.

Значимость данной работы очень велика для освоения последующих заданий, таких как жанровые и декоративные композиции в технике рельефа, рельеф пейзажа с архитектурными формами и других. У учащихся повысился их профессиональный эстетический уровень в познании окружающей их реальной действительности, появились теоретические знания, практические умения и навыки работы со скульптурными материалами и инструментами, любовь к тонкой ручной работе, зародилась творческая личность художника – творца.

Запрожец София. 15 лет. «О царе Салтане»,
эскиз декорации, пластилин, акрил.лак

Сонгурова Милена 13 лет, «Птица», пластилин, акрил.лак

Уваров Влад. 13 лет, «Урожай», пластилин, акрил.лак

Ярославская Екатерина. 13 лет,
«Теремок», эскиз декорации, пластилин, акрил.лак

Марахина Екатерина. 13 лет. «Лев», пластилин, акрил.лак

Список литературы:

1. Софронов Г.А. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности – изобразительное искусство. - Киров: Изд. Вят. ГГУ, 2007. – 195 с
2. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. –Москва: Изд. «Евразийский регион». 1995 - 352с.