Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» Художественно-педагогический институт

Кафедра декоративно-прикладного искусства

Реферат

по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Погрудный рельефный портрет

Екатеринбург 2009

Введение

Скульптура - один из видов изобразительного искусства. Как и всякое другое искусство, скульптура отражает в художественных образах реальный мир и отражает его по-своему, пользуясь особыми средствами и способами.

В скульптуре замысел мастера воплощается в вещественном реальном объеме. Тема данной курсовой работы — погрудный рельефный портрет. Рельеф (от итальянского relievo - выступ, выпуклость, подъем) занимает по своим изобразительным возможностям промежуточное место между круглой скульптурой и изображением на плоскости (рисунком, живописью, фреской). Рельеф, как и круглая скульптура, обладает тремя измерениями (хотя третье, глубинное измерение часто бывает несколько сокращенным, условным).

Различают низкий рельеф, или барельеф (от французского слова bas - низкий), то есть такой, в котором изображение меньше чем наполовину своего объема выступает над плоскостью фона, и высокий рельеф, или горельеф (от французского слова haut - высокий), когда изображение выступает над плоскостью фона больше чем наполовину своего объема, а местами округляясь, частично даже отрывается от фона.

Рельеф по отношению к фону может быть не выпуклым, а вогнутым, углубленным, то есть как бы обратным. Такой рельеф называется "койланоглиф". Он был распространен в искусстве Древнего Востока, Египта и в античной резьбе по камню.

"Классический рельеф", особенно характерный для искусства античности и классицизма, имеет большей частью гладкий фон.

Задачей данной работы является разработка портрета в технике низкого рельефа.

Как правило, рельефные портреты изображали уважаемых людей, деятелей искусства, политиков и т.д. Другими словами, это были известные люди и портрет выполнялся в честь каких-либо заслуг. Сегодня мало кто может сказать, что у него дома есть его собственный портрет в гипсе. Целью курсовой работы стало создание портрета простого человека.

Глава 1. Историко-теоретический аспект темы проекта

Медальоны, медали и плакетки, их назначение и характерные особенности

Медаль — это своеобразная летопись эпохи, созданная средствами малой пластики. В ней находят отражение исторические события, экономическая жизнь страны, развитие науки и культуры. Медаль изготавливают из прочного металла, она почти не подвергается разрушению временем: жизнь ей обеспечена на века.

Медаль по своим средствам выражения является скульптурным памятником. Однако, в отличие от скульптуры, медаль не требует больших затрат на свое воплощение и может живо откликнуться на любое событие, отразить и отметить его. Отсюда актуальность медали, ее особая историческая документальность. Медаль позволяет запечатлеть на века значительные события эпохи, облик видных государственных деятелей, представителей науки и искусства.

Слово «медаль» происходит от латинского слова metallum. Так с давних пор называли металлический знак, изготовленный в честь или в память важного события или выдающейся личности. Первоначально этот знак выполнял роль награды.

Некоторые авторы отождествляют понятия «медаль» и «медальон». В действительности, между ними имеются различия, хотя и небольшие. Литые медальоны используются как украшения в виде брошей, амулетов, кулонов и пр. Медальонами также называли особенно красивые греческие и римские монеты, также служившие украшениями. В некоторых случаях медальонами в настоящее время называют особо крупные медали, например, на памятниках. Литые плакетки или, как их называют в некоторых литературных источниках, плакеты, представляют собой плоские четырехугольные или многоугольные художественные отливки с мелким рельефным изображением па лицевой стороне. Как правило, обратная сторона без изображений. Некоторые плакетки и овалы, как медали и медальоны, иногда служили, наряду с монетами-амулетами, оберегами, защищающими от опасностей, болезней и других бед.

Расцвет техники медальерного искусства относится ко времени императорского Рима. Прообразом современной медали могут служить золотые, серебряные и бронзовые греческие и римские монеты, изготовленные способом чеканки.

Рис. 1. Бронзовые медали эпохи Ренессанса: а, б — работа Пизанелло (1395-1455 гг.); в — аверс и реверс медали работы Б. Челлини (1500-1571 гг.)

погрудный рельефный портрет скульптура

Возникновение медальерного искусства в современном понимании падает на конец XIV — начало XV века и неразрывно связано со становлением культуры Возрождения. Памятные медали эпохи Возрождения (возникли в 14—16 вв.— Пизанелло, Маттео де Пасти, Бенвенуто Челлини в Италии, Жермен Пилон во Франции) отличались яркой индивидуальностью портретных характеристик (на лицевых сторонах) и пластическим совершенством аллегорических фигур (на оборотных сторонах). Введение твердых стальных штемпелей помогло медальерам барокко (Жан Варен, Гийом Дюпре во Франции) и классицизма (П. П. Уткин, Ф. П. Толстой в России) достичь в героизированных композициях ювелирной тщательности и чистоты отделки деталей.

XVII век занимает особое место в истории европейского искусства. Медальерное искусство развивается почти во всех странах Европы. Укрепление абсолютистской власти в ведущих европейских государствах нашло свое отражение в медали. Серийность ее производства, прочность материала, обеспечивающая долголетнее существование, и, наконец, легкость транспортировки способствовали тому, что медаль распространилась по всему континенту. Однако, становясь официальным памятником, медаль утрачивает ту свободу и демократичность, которые были ей свойственны в эпоху Возрождения. Главным объектом изображения в XVII веке становится король (лицевая сторона медали) и его деяния: выстроенные при его правлении архитектурные ансамбли, дворцы, флотилии, а также одержанные победы (обратная сторона медали).

В XVIII веке медальерное искусство активно развивается. Портреты правителей по-прежнему занимают ведущее место, но передаче исторических событий, раскрытых в условной аллегорической форме, уже придается все большее значение. От эпохи романтизма (Пьер Жан Давид д'Анже) в М. и. 19 в. идут поиски живописности и свободы пластической светотеневой лепки. В М. и. 20 в. значительно расширяется круг выразительных средств (контррельеф, углубленный контур, чернение, эмаль), усложняются композиция, пластический язык и фактура круглых медалей и плакеток, обогащается тематика медалей, включаются философские, социальные, публицистические аспекты современностиНаряду с изображениями пап, правителей и кардиналов на медали появляются портретные изображения поэтов, гуманистов, художников, философов.

XIX век отмечен расширением тематики медалей, а также количественным ростом их выпуска. Во Франции, Германии, Польше, России работает значительно больше мастеров-медальеров, чем в предыдущем столетии.

В XVIII — начале XIX века наиболее интенсивное развитие декоративных тенденций в медали определилось в стиле барокко. Пышные формы, сочная лепка с чередованием света и тени создают богатую пластическую поверхность.

В эпоху классицизма декоративные устремления уступили место строгой сдержанности, хотя символическое изображение различных предметов носит подчас условный характер.

Медаль тесно связана с историей и материальной культурой своего народа. В той или иной степени она всегда сохраняет известные национальные традиции.

Рис.2. Медаль «Граф П.К. Витгенштейн»

В Европе чугунное художественное литье, в том числе и литье нумизматических материалов, получило особенно широкое развитие в самом начале XIX в. Интересная и известная немецкая плакетка «Новогодняя открытка» была отлита в 1806 г. (модельер Л. Байерхаус) в Королевской чугунолитейной мастерской в Берлине. Памятными медалями из чугуна прославилась Россия.

Их прекрасно изготавливали на Кусинском заводе. Они отличаются мягкостью рисунка, одухотворенностью изображаемых лиц. Некоторые медали, например, медаль «Граф П. К. Витгенштейн» (рис. 55) и «Академик Крылов» (рис. 56) хранятся в Государственном Историческом музее, музее завода и частных коллекциях. Чугун применен литейщиками не из-за дефицита бронзы, а потому, что его цвет оказался весьма удачным для этих художественных миниатюр. Он придал портретным медалям торжественность и выразительность.

Рис.3. Медаль «Академик Крылов»

Медаль, как официальный памятник, зависит от правящих кругов в значительно большей степени, чем другие виды изобразительного искусства. Короли, императоры, папы и кардиналы старались в медали увековечить свои деяния.

Несомненно, медаль как национальный памятник ярче проявила себя в персоналиях и в медалях с исторической тематикой. Серия медальонов Ф. Толстого, посвященная событиям войны 1812 года, впервые в русском медальерном искусстве подняла медаль до уровня подлинного произведения искусства.

Оживление европейского медальерного искусства начинается в 50-х годах XX века. По глубине содержания и осмыслению исторических событий, по изобразительной форме медаль становится подлинно национальным художественным памятником. Воспитательное и эстетическое значение медали необычайно возрастает в последние два десятилетия XX века: медаль обращается снова к передаче и широкому охвату событий.

Глава 2. Методика выполнения проекта. Рельефный погрудный портрет для памятной доски. Рабочая модель в натуральную величину

Создавая скульптурное произведение, мастер мыслит его в определенном материале. Материал своими качествами вносит те или иные оттенки в характеристику образа.

Но не следует забывать, что удачно выбранный материал сам по себе не может быть гарантией успеха. При выборе материала для памятника важно учитывать задуманную композицию. Таким образом, материал с его характером, цветом, прочностью, весом и другими свойствами является одним из художественно-изобразительных средств скульптуры, помогающим раскрыть идейный смысл реалистического произведения.

Как правило, для воплощения своего замысла скульптор выбирает какой-нибудь твердый материал, который хорошо противостоит разрушающему влиянию времени. Но в первоначальной стадии работы пользуются материалами пластичными, вязкими (глина, воск, пластилин), которые свободно поддаются рукам мастера.

Следуя этим законам, для данной курсовой работы была сделана предварительная модель в натуральную величину. Она представляет из себя рельефный овальной формы, в центре которого находится портрет молодой женщины в профиль. У нее пышные волосы кудрявые волосы, украшенные цветами. Рельеф окружен декоративной рамкой, а так же украшен веткой цветов, которая перекликается с цветами в волосах.

Предварительная модель изготовляется из пластилина. Это искусственный пластичный материал, который используется для лепки мелких орнаментированных моделей. По сравнению с глиной главным преимуществом пластилина является то, что он не сохнет и сохраняет пластичность, необходимую для лепки. Сам по себе пластилин не пригоден для сохранения формы на длительное время.

 Лепка рельефного портрета осуществляется путем наращивания объема. При этом следует учитывать то, что рельефное изображение более плоское, чем круглая скульптура, и при работе с ним существуют свои сложности.

Когда модель завершена, с нее снимается гипсовая форма. Гипс - это

быстро схватывающееся и быстротвердеющее вещество. Поэтому работа с ним требует определенных навыков и сноровки. Начало схватывания гипса нормального твердения должно наступать не ранее чем через 6 минут, а конец — не позднее чем через 30 минут с момента затворения водой.

Полученная гипсовая форма точно повторяет модель, только в обратной, вогнутой форме. После этого, форма дорабатывается скальпелем или шкуркой. Важно убрать так называемые замки, углубления, которые помешают форме выйти.

Конечная работа делается из гипса. В лепных работах применяют гипсы тонкого помола с нормальными сроками твердения, он должен быть свежеобожжённым, белым по цвету, не влажным на ощупь, без слежавшихся кусков и примеси песка.

Гипсовая форма хорошо промазывается кремом, мыльной пастой, или вазелином. Это делается для того, чтобы форма лучше вышла. Затем по форме отливается точное гипсовое воспроизведение модели, так называемая "отливка".

Конечным этапом в работе является тонирование рельефа. Почти вся скульптура нового времени (за исключением фарфора и майолики) делается однотонной, ровно окрашенной (тонированный гипс, патинированная бронза), или имеет естественный цвет материала, из которого она выполнена (мрамор, дерево, гранит).

Расцветка скульптуры усиливает ее реалистическую выразительность. При этом, к проблеме раскраски скульптурного произведения надо подходить очень осторожно, так как сложившиеся традиции одноцветной пластики воспитали в человеке определенное понимание прекрасного в скульптуре.

Заключение

Выполнение данного проекта позволило изучить, метод лепки рельефного портрета человека, а так же все этапы создания рельефа из гипса (подготовка, формы, заливка, обкатка,разбор формы, устранение мелких дефектов изделия).

Также при выполнении данной работы была изучена история медальонов и плакеток.

Список литературы

1. Васильев В.А., Гини Э.Ч., Петриченко А.М. МИР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ // УРСС. Москва. 1997
2. Алексей Злыгостев, подборка материалов, разработка ПО 2001–2006
3. Кепинов Г. И., Технология скульптуры, М., 1936.
4. Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. Очерки. – М.: Искусство, 1975.
5. Технологии \ Материалы для производства лепных работ http://www.lendecor.ru/tech/materials_for_work/