

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.26.25.019

Задание по созданию рельефа натюрморта из простых геометрических предметов для студентов третьего курса по направлениям подготовки «Градостроительство», «Ландшафтная архитектура», «Реставрация»

Платонов Семен Александрович

Ассистент,
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., 4;
e-mail: semen-skulptor@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается методика проведения практических занятий по созданию натюрморта в рельефе, как одного из базовых заданий дисциплины «скульптура», у студентов обучающихся по направлениям «Ландшафтная архитектура», «Градостроительство», «Реставрация». Рассматриваются основные принципы рельефа, различные его виды и трактовки, анализируются проблемы, с которыми сталкиваются студенты при работе над заданием, успешное решение которого поможет, в последствии получить навыки грамотного изображения пространственных объектов в среде, а также умения необходимые в архитектурном творчестве. В данной статье рассматривается задание по изображению натюрморта из трех и более простых геометрических фигур, таких как: шар, куб, конус, шестигранник, прямоугольник. Все предметы располагаются на горизонтальной плоскости. Процесс выполнения работы разбит на этапы, в ходе которых студенты получают знания, позволяющие перевести учебный натюрморт из простых геометрических фигур, в уплощенное пространство рельефа. Студенты организуют пространство рельефа на плоскости при помощи двухмерного плана, учатся создавать композицию рельефа, уплощать геометрические предметы, создавать иллюзию объема на плоскости, удерживать плоскость рельефа используя: фронтальную перспективу, высоту рельефа, компоновку предметов в пространстве.

Для цитирования в научных исследованиях

Платонов С.А. Задание по созданию рельефа натюрморта из простых геометрических предметов для студентов третьего курса по направлениям подготовки «Градостроительство», «Ландшафтная архитектура», «Реставрация» // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 5А-6А. С. 141-150. DOI: 10.34670/AR.2023.26.25.019

Ключевые слова

Рельеф, плоскость рельефа, план, натюрморт, толщина поднутрения контура, эллипс, ось, сечение по оси, высота рельефа.

Введение

Работа над созданием рельефа представляет логическое продолжение обучения студентов изобразительным дисциплинам кафедры рисунка и является логически взаимосвязанной с дисциплинами «Рисунок» и «Живопись», изучаемыми на первом и втором курсах обучения на направлениях «Градостроительство», «Ландшафтная архитектура» и «Реставрация».

Основная часть

На первых занятиях по скульптуре учащиеся знакомятся с видами рельефа: барельеф, рельеф, горельеф. Рассматриваются особенности каждого вида и задачи по их применению.

Рисунок 1 - Фотография натюрморта

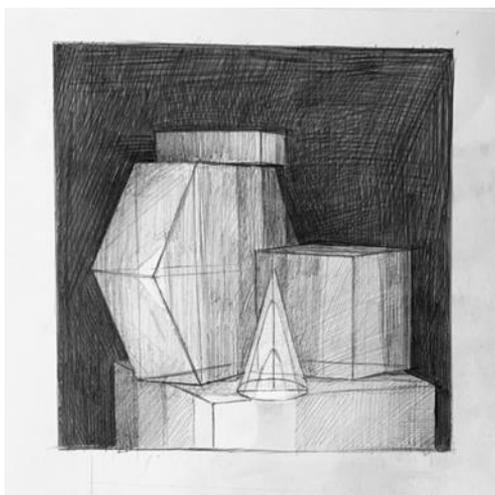

Рисунок 2 - Рисунок натюрморта в тоне

Первое задание по скульптуре – рельефное изображение натюрморта из простых геометрических фигур. Для работы над рельефом необходимо учитывать, что при моделировке объема цилиндров, шаров и конусов только $1/8$ часть этих предметов изображается в тени, в отличие от классического деления в рисунке, когда теневая часть предметов занимает $1/4$ от их

диаметра, что делает рисунок более плоскостным, приближенным к рельефной уплощенности предметов. Так, например, у шара световое пятно увеличивается и делает плоской выступающую часть вокруг центра, а по краям форма ускоренно заворачивается. Такой способ позволяет сделать более плоским любой выполняемый в рельефе объем, а также сократить расстояние между

предметами, изображаемыми в рельефе, по отношению к фактическому пространству натюрморта с геометрическими фигурами по заданной теме. Такой принцип создает предпосылки для понимания рельефа и его уплощенного объема при работе в пластилине (Рис. 1, 2, 3).

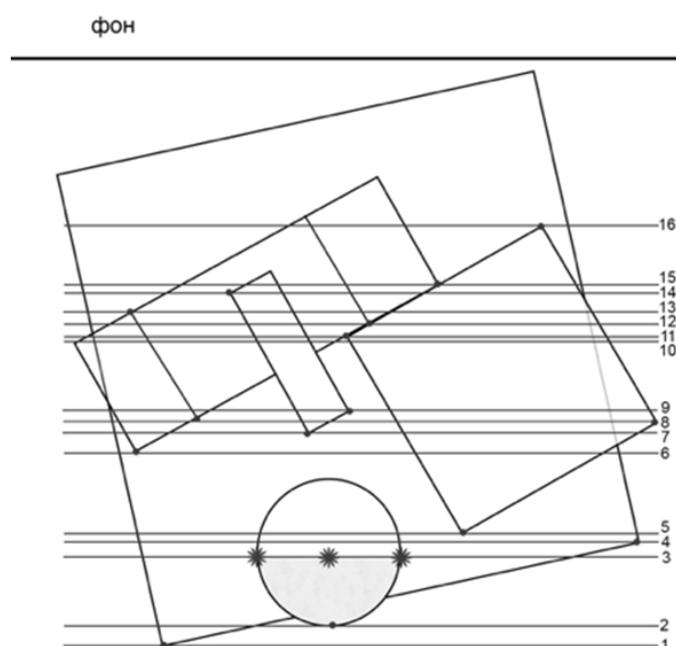

Рисунок 3 - План (схема). Перспектива стола с двумя точками схода

Существуют определенные сложности в формировании понимания у обучающихся принципа построения пространства в рельефе, поэтому работу по созданию многопланового изображения можно разбить на несколько этапов и заданий.

На первом этапе студенты делают композиционные рисунки и наброски натюрморта из простых геометрических фигур в различных ракурсах с тональным разбором и созданием иллюзии глубины. Затем используя двухмерный план (Рис. 3), выполняют рисунок натюрморта на основе которого создают трехмерное рельефное изображение. Делается это таким образом, чтобы минимум три самые высокие точки рельефа были близки к друг другу по высоте. Данная задача способствует удержанию плоскости рельефа, позволяя избегать резких перепадов его высоты, что очень важно для зрительного восприятия. В окончательном эскизе глубина пространства имеет членение на три пространственных плана, где ближний план изображается белым, второй серым, более дальние планы темно-серыми и черными, т. е. по мере отдаления от зрительной плоскости становятся более темными [Болтов, 2022; Пятахин, 2008]. Поскольку рисунок является основой при работе над рельефом, все нерешенные проблемы рисунка обязательно проявятся в рельефе более явно, что приведет к некачественному выполнению

задания. Проверять рисунок важно в течение всего времени, выделенного на задание, т.к. при перенос плоского изображения на объем невольно приводит к изменениям пропорций предметов.

Студенту предлагается воспользоваться фронтальной перспективой в рельефном изображении стола, т.е. в нашем случае угловая перспектива затруднит понимание студентом основных закономерностей построения скульптурного рельефа (Рис. 3).

В учебной постановке (Рис. 2) конус выдвинут на уровень выступающего вперед угла стола, нарисованного в перспективе с двумя точками схода, но этого оказалось недостаточно, и корректировка по удержанию плоскости рельефа была проведена уже в пластилине. Часть высоты стола в рельефе была снята и конус отставлен в глубь ниши, образуемой из шестигранника, кубика и бруска, а ближняя и дальняя линии стола выровнены по горизонтали, таким образом перспектива стола стала фронтальной. На практике фронтальная перспектива является оптимальной для учебного задания, т.к. сразу задает плоскость рельефа. Здесь стоит отметить, что использование перспективы с двумя точками схода не противоречит заданию.

После окончательной доработки эскиза студенты приступают к выполнению работы в предложенном материале. Существует несколько вариантов композиционного решения рельефа на плоскости стены.

Первое, обрамление рельефа рамкой (нишей), где эту функцию выполняют ее края. В этом случае рамка становится частью композиции, в которой она согласует объемы рельефа, а сам рельеф не выступает за ее края (Рис. 4, а, б).

а

б

Рисунок 4 - а – Медальон в вестибюле ст. метро Приморская, б – Донателло. Мадонна в облаках

Второе, – решением снятия противоречий между планами может стать выбор более низкого рельефа (барельефа), где отношение между планами минимальны, однако, чем тоньше рельеф, тем сложнее выполнить мелкие детали. На фризе одного из выдающихся памятников

античности, созданном афинским скульптором и архитектором Фидием (Рис. 5), мы можем наблюдать вынос формы к передней плоскости рельефа фигур, которые находятся во втором или в третьем плане. Грекам еще не была известна линейная перспектива, здесь они мастерски интерпретировали объемы при помощи глубины планов и их выносом к плоскости рельефа. Используя этот прием, скульптор создавал сложную, многоплановую и гармоничную композицию фриза, не разрушающую плоскость стены [Чубурова, 1962].

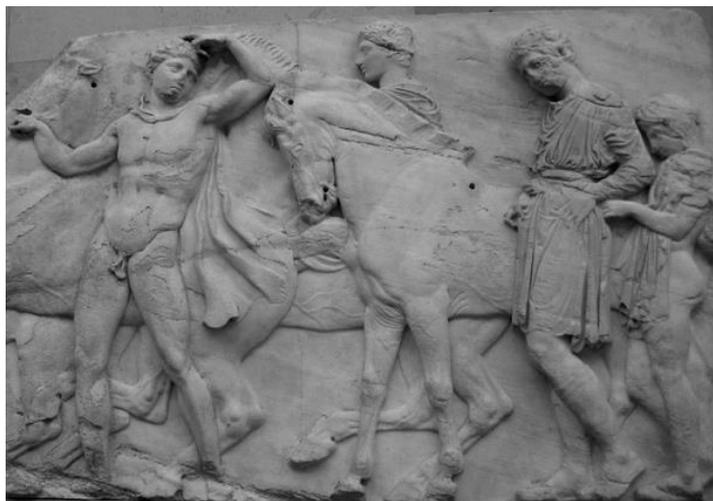

Рисунок 5 - Фриз Парфенона. Школа Фидия

Студентам в работе над заданием предлагается выбрать среднюю высоту рельефа. Такая высота удобнее для передвижения предметов в рельефе, таким образом, чтобы их самые выступающие точки были близки по высоте.

Второй этап – начало работы в пластилине. Учащемуся требуется задать общую высоту от фона (плакетки) до переднего края стола. Формат плакетки 30 x 40 см. Высота рельефа будет составлять от 20 до 30 мм. Чем тоньше рельеф, тем сложнее выполнить мелкие детали. Следует определить высоту выступающих углов кубика, шестигранника и бруска, и точек перелома рельефа эллипса, ориентируясь на двухмерный план постановки и точку восприятия, параллельную картинной плоскости. На рисунке (Рис. 3) показано как с помощью горизонтальных линий, проведенных через каждый угол, можно определить отношения по высоте между этими углами. «Эффект перспективы должен явиться следствием наложения планов. Только они могут придать плоской поверхности иллюзию округлости, которой предмет обладает в натуре» [Лантери, 2006, 91]. Таким образом выстраивается последовательность зрительного восприятия будущего рельефа.

Далее прокладывают плитку на плакетке толщиной около 2-х мм. И при помощи шила переносят свой рисунок на плоскость. После прокладывают высоту столешницы 2-3 см, которая задает высоту рельефа в целом. Плоскости столешницы нужно хорошо заглаживать до идеально ровного состояния. Верхняя ракурсная плоскость стола является координатной и на ней рисуются основания предметов, так же как это сделано было ранее в построении натюрморта карандашом. После этого набираются по высоте все выступающие углы предметов параллельно плоскости плакетки, так в пластилине набирается масса предметов.

Третий этап. Завершив этап прокладки объемов, учащиеся приступают к моделировке формы предметов. Если в лепке кубика и шестигранника следует следить за поднимающимися

углами над плоскостью, грань которых становится параллельна плоскости плакетки (тем самым, учащийся избегает «влипание» формы предметов в фон и четко формирует толщину поднутрения контура), то в процессе работы над шаром и конусом возникают проблемы, решение которых требует отдельного разбора. Так, одной из распространенных ошибок является «влипание» формы шара в фон, из-за непонимания принципов его уплощения.

Для успешного выполнения задачи стоит моделировать шар с учетом перспективного сокращения (Рис. 8). Изображение шара в рельефе всегда параллельно плоскости плакетки и в поперечном сечении всегда дает эллипс, где невидимая часть сокращается больше, чем видимая. Студенту следует обратить внимание, что контурное поднутрение при изображении шара всегда одинаково равномерно при его окружности. На краю сечения возникает перелом формы, от которого образуется толщина поднутрения контура. Следует отметить, что объемные формы изображения изменяются неодинаково, т.к. в средней части вокруг центра форма уплощается, а вдоль контура наворачивание формы усиливается, это зависит от степени сокращения изображения в рельефе по отношению к его объему.

Одной из основных ошибок у учащихся в случае с конусом, является «заваливание» вершины относительно плоскости плакетки. В этом случае, как и с шаром, также стоит обратить внимание на его ось и сечение, а также сравнить положение точек по двумерному плану композиции. Также стоит обратить внимание на толщину поднутрения контура и переломом формы эллипса по краю сечения (рис. 8).

Обращая внимание на перечисленные выше моменты и выполняя работу над рельефом в определенной последовательности, учащийся сделает меньше ошибок, вникнет в особенности рельефа и построения архитектуры, затратив на выполнение задания меньше времени.

Разделяя работу на этапы, студенты формируют целостное отношение к скульптурной композиции. Величайшие мастера эпохи эллинизма преследовали принцип целостности, выраженный в словах «...что целое больше части» [там же, 162], поэтому лепкой деталей учащиеся занимаются на третьем этапе.

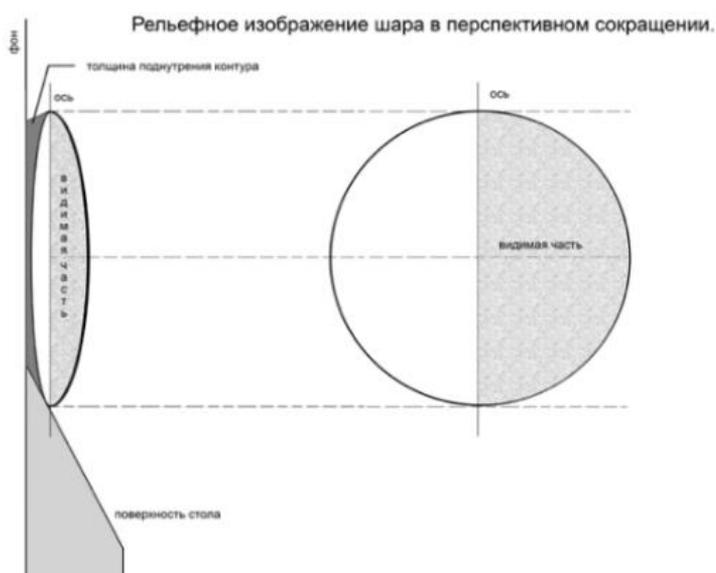

Рисунок 6 - Схема. Рельефное

Рельефное изображение конуса в перспективном сокращении.

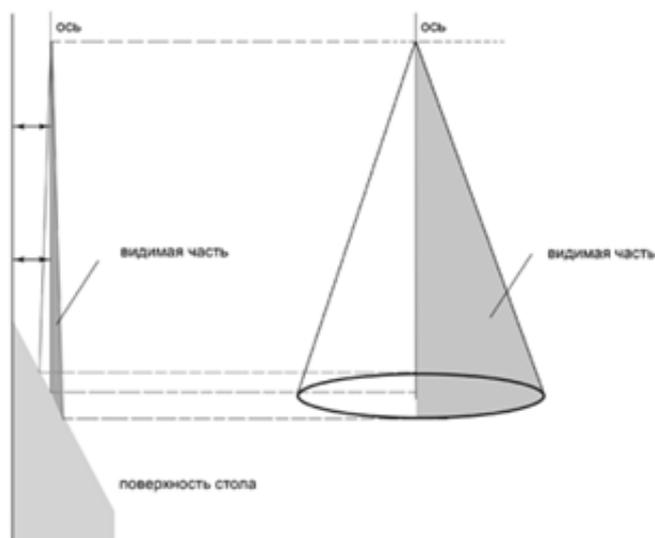

Рисунок 7 - Схема. Рельефное

Рисунок 8 - Схема. Изображение шара в перспективном сокращении конуса Осевое сечение конуса сокращения

На *заключительном этапе* учащийся акцентирует свое внимание на мелких деталях, не забывая про целое. Проверяется высота планов, подчищаются неровности соприкосновения предметов и плоскость поднутрения контура, что приводит к ясному восприятию деталей.

В отличие от рисунка, где эффекта глубины мы добиваемся, используя линейную перспективу, а также свойства цветового пятна и контраста, глубина в рельефе достигается последовательным выстраиванием высоты углов и планов относительно уровня плакетки. Освещение образует на рельефе световые и теневые стороны, а также падающие тени, поэтому важен угол освещения при работе над рельефом. Для наблюдения как меняется светотень и прочтение объемов рельефа, учащимся необходимо рассматривать рельеф в процессе работы

The task of creating a relief of a still life from simple ...

под разным углом по отношению к источнику света. Это дает возможность по-новому взглянуть на работу (Рис. 11, а, б).

Заключение

Лепка натюрморта является одним из базовых заданий по формированию навыков моделирования и принципов рельефа. Учащиеся приобретают понимание законов построения рельефа, логику построения фигур в плоскостном объеме. В дальнейшем, знания приобретенные в ходе работы, такие как моделировка объектов в пространстве, сравнение соотношений и соразмерностей пропорций предметов, их расположения друг относительно друга в среде, будут способствовать развитию понимания пространственного мышления и успешному воплощению своих творческих замыслов и идей.

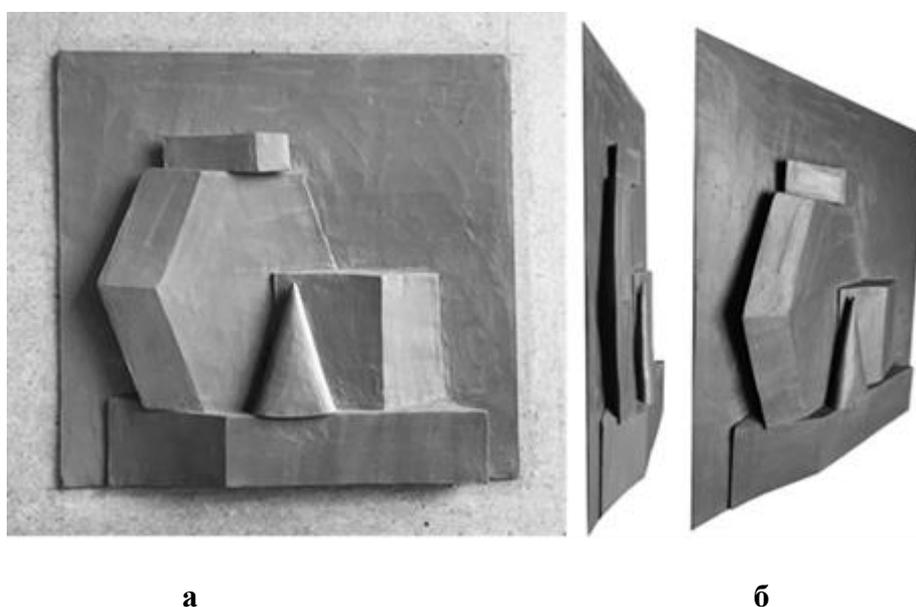

Рисунок 9 - Рельеф натюрморта в пластилине – а – фронтальный вид, б – вид сбоку

Результаты исследования можно использовать для материалов, учебно-методических пособий, учебных программ по дисциплине «Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование», ориентированных на формирование у будущих архитекторов и реставраторов профессиональных навыков.

Библиография

1. Артамонов В.А. Город и монумент. М.: Стройиздат, 1974. 224 с.
2. Болтов Д.В. Изображение формы в пространстве с помощью светотеневого, межпланового и рельефного контрастов // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 3А. С. 32-41.
3. Лантери Э. Лепка. М., 2006. 336 с.
4. Обухов Г.Г. (ред.) Словарь терминов изобразительного искусства. М., 1961. 190 с.
5. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Ч. 2. Натюрморт. Система заданий по дисциплине «Рисунок». СПб., 2008. 43 с.
6. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Ч. I. Концепция метода. Система заданий по дисциплине «Рисунок». СПб., 2008. 40 с.
7. Ровнейко Л.В. Лепка. Мн., 2015. 100 с.

8. Софронов Г.А., Софронова Н.И. Рельеф, как вид скульптуры и значимость изучения его студентами специализации «Преподавание изобразительного искусства» при выполнении ряда заданий рабочей программы // Концепт. 2016. Т. 18. С. 22-26.
9. Чубурова А.П. Фидий. М., 1962. 12 с.
10. Якимчук П.М., Евдокимов М.В., Хромых А.Е. Учебный рисунок и лепка рельефа в процессе подготовки скульптора-монументалиста в СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица. СПб., 2021. С. 638-642.

The task of creating a relief of a still life from simple geometric objects for third-year students in the areas of Urban Planning, Landscape Architecture, Restoration

Semen A. Platonov

Assistant,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4, 2nd Krasnoarmeiskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: semen-skulptor@mail.ru

Abstract

The article discusses the methodology for conducting practical classes on creating a still life in relief, as one of the basic tasks of the discipline "sculpture", for students studying in the areas of "Landscape architecture", "Urban planning", and "Restoration". The basic principles of the relief, its various types and interpretations are considered, the problems that students face when working on a task, the successful solution of which will help, subsequently acquire the skills of a competent image of spatial objects in the environment, as well as the skills necessary in architectural creativity. This article discusses the task of depicting a still life of three or more simple geometric shapes, such as: a ball, a cube, a cone, a hexagon, a rectangle. All objects are located on a horizontal plane. The process of performing the work is divided into stages, during which students gain knowledge that allows them to translate the educational still life from simple geometric shapes into a flattened relief space. Students organize relief space on a plane using a two-dimensional plan, learn to create a relief composition, flatten geometric objects, create the illusion of volume on a plane, keep the relief plane using: frontal perspective, relief height, arrangement of objects in space.

For citation

Platonov S.A. (2023) Zadanie po sozdaniyu rel'efa natyurmorta iz prostykh geometricheskikh predmetov dlya studentov tret'ego kursa po napravleniyam podgotovki «Gradostroitel'stvo», «Landshaftnaya arkhitektura», «Restavratsiya» [The task of creating a relief of a still life from simple geometric objects for third-year students in the areas of Urban Planning, Landscape Architecture, Restoration]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (5A-6A), pp. 141-150. DOI: 10.34670/AR.2023.26.25.019

Keywords

Relief, relief plane, plan, still life, contour undercut thickness, ellipse, axis, axis section, relief height.

References

1. Artamonov V.A. (1974) *Gorod i monument* [City and monument]. Moscow: Stroiizdat Publ.
2. Boltov D.V. (2022) Izobrazhenie formy v prostranstve s pomoshch'yu svetotenevogo, mezhplanovogo i rel'efnogo kontrastov [The image of a form in space using chiaroscuro, interplanar and relief contrasts]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (3A), pp. 32-41.
3. Chuburova A.P. (1962) *Fidii* [Phidias]. Moscow.
4. Lantery E. (2006) *Lepka* [Modeling]. Moscow.
5. Obukhov G.G. (ed.) (1961) *Slovar' terminov izobrazitel'nogo iskusstva* [Dictionary of Fine Arts Terms]. Moscow.
6. Pyatakhin N.P. (2008) *Formirovanie kompozitsionnogo myshleniya. Ch. 2. Natyurmort. Sistema zadaniy po distsipline «Risunok»* [Formation of compositional thinking. Part 2. Still life. The system of tasks for the discipline "Drawing"]. St. Petersburg.
7. Pyatakhin N.P. (2008) *Formirovanie kompozitsionnogo myshleniya. Ch. I. Kontseptsiya metoda. Sistema zadaniy po distsipline «Risunok»* [Formation of compositional thinking. Part I. The concept of the method. The system of tasks for the discipline "Drawing"]. St. Petersburg.
8. Rovneiko L.V. (2015) *Lepka* [Modeling]. Minsk.
9. Sofronov G.A., Sofronova N.I. (2016) Rel'ef, kak vid skul'ptury i znachimost' izucheniya ego studentami spetsializatsii «Prepodavanie izobrazitel'nogo iskusstva» pri vypolnenii ryada zadaniy rabochei programmy [Relief as a type of sculpture and the significance of studying it by students of the specialization "Teaching Fine Arts" when performing a number of tasks of the work program]. *Kontsept* [Concept], 18, pp. 22-26.
10. Yakimchuk P.M., Evdokimov M.V., Khromykh A.E. (2021) *Uchebnyi risunok i lepka rel'efa v protsesse podgotovki skul'ptora-monumentalista v SPb GKhPA im. A.L. Shtiglitsa* [Educational drawing and relief modeling in the process of preparing a muralist sculptor at the St. Petersburg State Academy of Art and Industry]. St. Petersburg.