

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»
Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Ю.А. Устименко
«08» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.19 Скульптура и пластическое моделирование**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**
Направленность (профиль): **Дополнительное образование (в области дизайна)**
Форма обучения: очная
Курс – 2
Семестр – 3
Всего зачетных единиц – 8, часов – 108
Форма отчетности: 3 семестр - зачет

Программу разработал
профессор Гращенко В.С., доцент Черткова В.И.

Одобрена на заседании кафедры
«01» сентября 2020 г., протокол № 1

Смоленск
2020

1. Место дисциплины в структуре ОП

Б1.О.19 Скульптура и пластическое моделирование является дисциплиной базовой части учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформировавшиеся в процессе изучения дисциплины программы бакалавриата: «Рисунок». Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами ОП: «История искусства», «История дизайна, науки и техники».

Для освоения дисциплин «История современного искусства», «Направления современного искусства», а так же выполнения и защиты выпускной квалификационной работы освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-1. Способен планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой основного общего и среднего общего образования	Знать: содержание и содержание преподаваемого предмета; теорию и методiku обучения преподаваемому предмету; требования нормативных документов, регламентирующих содержание образования и организацию учебного процесса; учебные и методические пособия; организацию и оборудование учебных кабинетов, методы использования и дидактические возможности различных средств обучения; Уметь: определять задачи обучения и отбирать адекватное им содержание учебного материала с учетом возрастных особенностей учащихся; планировать и осуществлять учебный процесс; использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) на практике; осуществлять внутрипредметную и межпредметную интеграцию знаний и умений обучающихся; использовать в образовательном процессе разнообразные образовательные ресурсы; Владеть: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим планировать и осуществлять учебный процесс; методикой проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю).
ПК-5. Способен использовать специальные научные знания в области изобразительного искусства, владеть навыками практической деятельности в области рисунка, живописи	Знать: - профессиональную терминологию, историю и теорию изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура)

<p>и скульптуры в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы "Дизайн"</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и скульптуры; - использовать технологию и технику различных видов изобразительного искусства, грамотно изображать объекты реальной действительности с натуры, по памяти, по представлению, решать учебные и творческие задачи в собственной изобразительной деятельности; - использовать знания, умения и навыки в области изобразительного искусства в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы "Дизайн" <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знаниями, умениями и навыками учебной и творческой деятельности в области изобразительного искусства, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного искусства.
--	--

3. Содержание дисциплины

1 раздел. Скульптура как вид искусства. Средства выразительности.

Особенности скульптуры как вида искусства, ее назначение. Круглая скульптура, рельефное изображение и его условности; понятия пластики, архитектоники. Принципы построения скульптурной композиции. Свойства материалов и особенности их применения. Методика ведения работы над трехмерным изображением. Технологические методы создания скульптуры. Работа над скульптурной композицией. Растительный орнамент (акант). Рельеф.

2 раздел. Изображение человека в скульптуре

Части лица (глаза, нос, губы, ухо). Голова экорше, глина. Голова натурщика. Череп. Портрет. Копия античной головы, глина. Фигура человека экорше. Фигура человека с натуры.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Лекции	Практ. и лабор.	Самост. работа
3 семестр					
Блок 1					
1.	Скульптура как вид искусства. Средства выразительности				
1.1	Ознакомление со скульптурной мастерской: материалами, инструментами, оборудованием. Беседа о технике безопасности в мастерской. Общие принципы использования инструментов (различных	2	2		

	каркасов, стеков, циркулей и т.д.)				
1.2	Лепка двух геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, цилиндр, конус).	4		4	
1.3	Лепка натюрморта, состоящего из трех предметов и соединенных драпировками (в технике барельеф).	6		4	2
1.4	Лепка растительного орнамента – розетка «лист аканта» (рельеф)	6		4	2
1.5	Лепка растительного орнамента - розетки состоящей из трех соединенных кленовых листьев	6		4	2
1.6	Пластическая анатомия, как наука. Анатомия скелета животных и птиц. Композиция на тему «Образ животного» (круглая - скульптура)	6		4	2
1.7.	Копия рельефа с фигурой человека	6		4	2
1.8	Композиция на заданную тему, «Абстрактная форма», пластилин	6		4	2
2.	Изображение человека в скульптуре				
2.1	Части лица (глаза, нос, губы, ухо), глина	6		4	2
2.2	Голова экорше, глина	6		4	2
2.3	Череп человека	8		4	4
2.4	Композиция «Автопортрет», рельеф, медаль, пластилин, Ассоциативно-образное решение	8		4	4
2.5	Портрет. Копия античной головы, глина	8		4	4
2.6	Портрет. Голова натурщика, глина.	10		6	4
2.7	Фигура человека экорше, глина, пластилин	10		6	4
2.8	Фигура человека с натуры, глина, пластилин. Контрольное задание	10		6	4
3	Подготовка к экзаменам				
	Итого:	108	2	66	40

5. Виды образовательной деятельности

Лекции

1. Лекция: «Скульптура как вид искусства»

Содержание:

Жанры скульптуры. Средства выразительности.

Стилистические особенности в скульптуре. Стил ь эпохи и стил ь художника.

Ознакомление со скульптурной мастерской: материалами, инструментами, оборудованием.

Беседа о технике безопасности в мастерской.

Общие принципы использования инструментов (различных каркасов, стеков, циркулей и т.д.)

Самостоятельная работа:

Работа с литературой, интернет-источниками; знакомство с произведениями искусства в музеях, картинных галереях, выставочных залах и т.д., в том числе и в виртуальных форматах.

Практические занятия

3 курс, 3 семестр

Раздел 1. Скульптура как вид искусства. Средства выразительности

Тема 1.1. Ознакомление со скульптурной мастерской: материалами, инструментами, оборудованием. Беседа о технике безопасности в мастерской.

Задачи: усвоить правила внутреннего распорядка скульптурной мастерской; научиться пользоваться инструментами; правильно хранить работы; научиться убирать свое рабочее место, соблюдать технику безопасности и обеспечение правильного пользования инструментами и оборудованием.

Тема 1.2. Лепка двух геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, цилиндр, конус).

Задачи: Скомпоновать на вертикальной доске каркаса, набрать плоскость глиной (толщиной 1 см) и нарисовать драпировку острым предметом (гвоздь, стеки) с учетом особенностей фактуры материала, характеристики складок и объема, сохранить рельефность складки. Познать основные виды складок, принципы их образования на тканях, особенности моделировки складок в скульптуре. Изучить возможности разных материалов для убедительной передачи рельефа, декора и характера складок.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.3. Лепка натюрморта состоящий из трех предметов и соединенных драпировками (в технике барельеф).

Задачи: Скомпоновать на деревянной дощечке размером, примерно, 34x30, набрать плоскость глиной (толщиной 1 см) и нарисовать контуры орнамента «лист аканта» острым предметом (гвоздь, стеки) накладывать глину с учетом передачи высокого, среднего и низкого рельефа к фону, последовательно выполняя каждый этап лепки. Научиться видеть в природе гармонию, ритм, симметрию.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.4. Лепка растительного орнамента – розетка «лист аканта» (рельеф).

Задачи: Характерные особенности высокого рельефа-горельефа. Задание способствует укреплению знаний о способе создания рельефного изображения, развивает чувство глубины, что столь необходимо в процессе освоения скульптуры.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.5. Лепка растительного орнамента - розетки состоящей трех из соединенных кленовых листьев (рельеф).

Задачи: Скомпоновать на деревянной дощечке размером, примерно, 34x30, набрать плоскость глиной (толщиной 1 см) и нарисовать контуры орнамента «лист аканта» острым предметом (гвоздь, стеки) накладывать глину с учетом передачи высокого, среднего и низкого рельефа к фону, последовательно выполняя каждый этап лепки. Научиться видеть в природе гармонию, ритм, симметрию.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.6. Пластическая анатомия, как наука. Анатомия скелета животных и птиц. Композиция на тему «Образ животного» (круглая - скульптура).

Задачи: выявление характера большой формы, пропорциональных соотношений всех основных объемов и их пластического единства; проработка деталей при завершении работы.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Задачи: изучение видов орнамента (геометрический, растительный, зооморфный). При составлении композиции орнамента ставятся задачи: учета целевого назначения, связи орнамента с формой и поверхностью того объекта, для которого он назначен. При составлении композиции следует использовать разнообразие растительного и зооморфного мира, а также элементы геометрических форм.

Композиция на заданную тему.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.7. Копия рельефа с фигурой человека

Задачи: Скомпоновать на деревянной дощечке размером, примерно, 40x30, набрать плоскость глиной (толщиной 1 см) и нарисовать контуры фигуры острым предметом (гвоздь, стеки) накладывать глину с учетом передачи высокого, среднего и низкого рельефа к фону, последовательно выполняя каждый этап лепки. Научиться видеть и передавать пропорции фигуры и её частей.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

Тема 1.8. Композиция на заданную тему: «Абстрактная форма», пластилин.

Задачи: композиция решает художественные задачи по созданию образа заданной тематики. Стилистику, жанр и назначение скульптуры студенты выбирают самостоятельно.

Самостоятельная работа:

Завершение работы

2 раздел. Изображение человека в скульптуре

Тема 2. 1. Части лица (глаза, нос, губы, ухо), глина

Задачи: выполнение четырех отдельных заданий – копий гипсовых слепков частей лица статуи Давида: глаз, нос, губы, ухо.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

Тема 2.2. Голова экорше, глина. Знакомство с пластической анатомией головы человека.

Задачи: знакомство с приемами работы над круглой скульптурой. Устройство каркаса. Наложение глины на каркас. Лепка болванки головы (планы головы). Лепка

череп. Наложение жевательных и мимических мышц на череп. Основание анатомического и конструктивного построения головы человека.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

Тема 2.3. Череп человека. Обрубочная модель черепа головы человека, глина.

Задачи: Осознание формы головы человека как конструктивного объема. Знакомство с твердой основой головы, как фундаментом мягких тканей.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

Тема 2.4. Композиция «Автопортрет», рельеф, медаль, пластилин. Ассоциативно-образное решение.

Задачи: композиция решает художественные задачи по созданию образа заданной тематики. Стилистику, жанр и назначение скульптуры студенты выбирают самостоятельно.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

Тема 2.5. Портрет. Копия античной головы, глина.

Задачи: Знакомство с особенностями и возможностями композиционного построения скульптурного портрета. Практическое закрепление знания по анатомии, конструктивному построению, нахождению основных планов, пропорций. Ознакомление с пропорциональным членением головы. Пластическое завершение работы.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

Тема 2.6. Портрет. Голова натурщика, глина.

Задачи: использование полученных навыков при создании портрета живой модели; выявление характера большой формы, пропорций и пластики, движения, цельности.

Самостоятельная работа: завершение работы

Тема 2.7. Фигура человека экорше, глина, пластилин

Задачи: выполнить этюд в пластилине (в. 30 - 40 см). Передать пропорциональные и пластические особенности формы.

Самостоятельная работа: завершение работы.

Тема 2.9. Фигура человека с натуры, глина, пластилин. Контрольное задание.

Задачи: выполнить этюд в пластилине с натуры. Выявить характерные и анатомические особенности строения фигуры натурщика, активно показать движение и пластику.

Самостоятельная работа: завершение работы над скульптурной композицией.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

Форма проведения зачета – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Студент к просмотру представляет следующие скульптурные работы

1. Скульптурный рельеф с изображением головы человека (6 семестр)
2. Фигура человека с натуры в масштабе (7 семестр)

Требования к скульптурному изображению архитектурных форм (рельефу)

1. Демонстрация знаний основных принципов построения рельефа.
2. Выраженность композиционной организации рельефа: симметрии или асимметрии
3. Передача особенностей стилизованной растительной формы,
4. Точное изображение формы и движения.

5 Передача пропорциональных отношений элементов выполненных пластичными средствами.

6. Выразительное пластическое решение рельефа.

Требования к скульптурному изображению фигуры человека

1. Высота 30-40 см
2. Материал – глина или пластилин в соответствии с заданием
3. Пропорциональные соотношения формы и её частей соответствуют натуре
4. Выраженная анатомическая обусловленность рельефа формы
5. Определена конструкция формы фигуры и её частей
6. Пластические особенности работы материала обладают художественной выразительностью

Критерии оценивания

«Зачтено» выставляется при соответствии требованиям к изображению фигуры человека: выразительно взяты характер формы фигуры, верно выполнены пропорции, цельно и трехмерно выявлена большая форма, проработаны детали, симметричны парные детали, пластично связаны основные объемы.

«Незачтено» выставляется при неверно взятом характере большой формы, значительных недостатках в выявлении пропорций, невнятно сделанной конструкции.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и при выполнении обучающимися индивидуальных заданий. Результат каждого задания оценивается отдельно, зачет ставится по итогам работы в семестре при условии выполнения всех заданий.

1. Контрольные вопросы для текущего контроля

1. Что такое скульптура?
2. Происхождение скульптуры?
3. Какие принадлежности и инструменты нужны скульптору?
4. Основные принципы формирования объемной формы.
5. Что такое декоративная скульптура?
6. Что такое монументальная скульптура?
7. Какая скульптура называется круглой скульптурой?
8. Как называется по грудное изображение человека?
9. Что означает «гармония» в скульптуре?
10. Какое значение имеют руки в работе с пластилином?
11. Каково значение анатомии в работе скульптора?
12. Что такое рельеф?
13. Назовите виды рельефов.
14. Значение симметричных линий при работе над частями лица.
15. Что означает «анфас»?
16. Что такое пропорции?
17. Что такое стилизация?
18. Что такое фактура, ее предназначение?
19. Что такое акцент?
20. Как начинать работу над этюдом деталей лица?
21. Принцип рисунка при работе скульптора.
22. В какой последовательности ведется лепка обрубочной модели головы человека?
23. Назовите основные пропорции головы человека.
24. Что такое каркас, его назначение?
25. Что такое стека?
26. Что такое эскиз?

27. Какая скульптура называется станковой?
28. Какие произведения скульптуры относятся к мелкой пластике?
29. Какие материалы используются в скульптуре?
30. Где применяется декоративная скульптура?
31. Какие выдающиеся памятники монументальной скульптуры знаете?
32. Что такое станок для моделирования?
33. Что такое декоративная форма?
34. Какая скульптура называется круглой скульптурой?
35. Как называется по грудное изображение человека?
36. Что такое пропорции?
37. В какой последовательности ведется лепка обрубочной модели головы человека?
38. Каково значение анатомии в работе скульптора

Критерии оценки устного ответа

"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

"Удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющимся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для СПО / М. Ц. Рабинович. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 208 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/E7B7DE3F-FA22-4CCE-9756-A0355721865B#page/1>
2. Рисунок: Учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 256 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=939061>
3. Стасов В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/E86CB639-0DC3-4BA6-8EB8-1A16A4F4130D#page/1>

7.2. Дополнительная литература

1. Bammes G. Figurliches Gestalten. – Berlin: Volk und Wissen, 1988.
2. Bammes G. Wir zeichnen den Menschen. – Berlin: Volk und Wissen, 1989.
3. Архитектурный рисунок. Современные технологии обучения. – Екатеринбург: УралГАХА, 2005.
4. Воронова О.П. Искусство скульптуры. – М., 1981.
5. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну: Учеб. пособие для вузов / Сост. Г.В. Вершинин, Е.А. Мелентьев. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с., 872 ил.
6. Лантери Э. Лепка: Пособие с иллюстрациями. – М.: Академия художеств, 2003.
7. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы: Учебное пособие для художественных ВУЗов. – М.: Изобразительное искусство, 2002.
8. Хиллер Б. Стиль XX века. – М.: Слово, 2004. – 240 с.: ил.
9. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход). – М.: Архитектура-С, 2009.
10. Шидер Фриц. Анатомический атлас для художников / Ф. Шидер. – М.: Эксмо, 2004. – 224 с. : ил. – (Классическая библиотека художника). – фотографии рук. – ISBN 5-699-07440-6.
11. Хогарт Берн. Рисунок человека в движении / Б. Хогарт; пер. с англ. Ярошевская Н. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 176 с. : ил. – (Школа изобразительных искусств). – ISBN 5-222-01867-9.
12. Чиварди Джованни. Рисунок: Художественный образ в анатомическом рисовании / Д. Чиварди; пер. с итал. К. Мольков. – М.: Эксмо, 2003. – 168 с. : ил. – (Классическая библиотека художника). – Приложения с. 154-159. – Указ. с. 6. – ISBN 5-04-008469-2.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.biblioclub.ru

www.elibrary.ru

www.ebiblioteka.ru

<http://www.freebooker.ru/%D0%AD%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8>.

Методические указания по освоению дисциплины

1. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рельефа: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2001.
2. Плоскостная скульптура: методические рекомендации / Составитель А.С. Парфёнов. – Смоленск, 2008.
3. Гращенков В.С. Скульптура в материале: сборник статей Международной научно-практической конференции «Современная наука: теоретический и практический взгляд» / Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – с.150-154
3. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы [Текст]. Пособие для худ. Вузов/ Н. В. Одноралов. – М.: 1982.
4. Баммес Готфрид. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся / Г. Баммес; пер. с нем. В. А. Виталса. – М.: Сварог и К, 1999. – 336 с. : ил. – Указ. предмет.: с. 333-334. – Указ. имен.: с. 335-336. – Библиогр.: с. 332. – ISBN 5-93070-015-X.
5. Барчай Енё. Анатомия для художников = Muveszeti anatomia /Jeno Barcsay / Е. Барчай. – М.: ЭКСМО, 2005. – 344 с. : ил. – (Классическая библиотека художника). – ISBN 5-699-12758-5.

8. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии обработки данных с помощью программных продуктов

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Осуществляется поиск информации в WWW-пространстве; работа с Web-страницами и социальными ресурсами сети Интернет.

9. Материально-техническая база

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, ноутбуком, проектором, наглядными дидактическими материалами.

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий (мастерская скульптуры), оснащенная скульптурными станками (12 шт.), стульями (14 шт.), вращающимся подиумом для натурщика (1 шт.), софитами (2 шт.), муфельной печью (1 шт.), раковиной (1 шт.), натурным фондом (античные слепки, фрагменты головы Давида, экорше), учебно-наглядными пособиями по скульптуре.

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оснащенные 12 компьютерами с выходом в интернет.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022