

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Проректор
по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

« 20 » 09 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Скульптура и пластическая анатомия

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**

Профиль подготовки **Изобразительное искусство**

Уровень высшего образования **бакалавриат**

Форма обучения **очная**

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практич занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
3	2/72	—	—	36	36	Зачет
4	3/108	—	—	54	18	Экзамен-36
Итого:	5/180	—	—	90	54	Зачет, Экзамен – 36

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» являются:

- ознакомление студентов с основами академической скульптуры как вида изобразительного искусства,
- дать представление о видах скульптуры, ее материалах и инструментах, расширить горизонты работы в данном виде искусства,
- формирование представления о возможностях работы с формой в скульптуре,
- формирование мышления в объеме как неотъемлемой части мышления художника.

Скульптура является древнейшим видом изобразительного искусства, знакомство с которым, в системе художественно-педагогического образования позволяет студентам открыть для себя не только третье измерение, глубину пространства, но и имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей, для формирования эстетического вкуса, приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности языком пластики. В системе профессиональной подготовки предмет "Скульптура и пластическая анатомия" занимает важное место. Занятия по скульптуре развивают у студентов зрительную память, пространственное мышление, умение видеть и передавать в скульптуре трехмерность объектов действительности.

Глубокое изучение пропорций конструкции, закономерностей строения внешней формы обогащает студентов знанием и чувством живого пропорционального строя.

Все основные задания по скульптуре выполняются из глины и пластилина.

Сложность и характер заданий, время их выполнения определены программой, однако в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Задачи курса. Будущие художники-педагоги должны не только грамотно лепить, но и ясно представлять себе методику лепки. В связи с этим преподавание должно строиться так, что бы студенты выполняли каждое задание в строго методической последовательности.

На занятиях по скульптуре педагог должен знакомить студентов с работами выдающихся мастеров отечественной и зарубежной пластики, разными направлениями и подходами к решению творческих задач.

Как и во всех жанрах изобразительного искусства, в скульптуре первостепенное значение имеет работа над созданием образа. С целью развития образно-пластического способа мышления, программу по скульптуре необходимо обогащать творческими заданиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина по выбору входит в вариативную часть подготовки бакалавров направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство».

Для освоения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

В целях наибольшей эффективности обучения задания по скульптуре и пластической анатомии необходимо тесно связывать с заданиями других учебных дисциплин: с рисунком, живописью.

Развиваемое на занятиях по скульптуре и пластической анатомии пространственное мышление помогает в освоении других учебных дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- общепрофессиональных:

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).

- профессиональных:

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК- 4).

В результате освоения программы дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» обучающийся должен:

Знать:

- историю развития искусства скульптуры и ее теоретические основы;

Уметь:

- умение видеть и передавать в скульптуре трехмерность объектов действительности.

Владеть:

- методикой преподавания, уметь показать приемы работы и исправить работу ученика.

- реалистическим изображением действительности, языком пластики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации и (по семестрам)
				Лекции	Лабораторные работы	СРС		
1	<p>1 раздел. Введение. 1) Предмет и задачи академической скульптуры.</p> <p>2 раздел. Работа с классическими формами в скульптуре с натуры.</p> <p>1) Лепка орнамента с гипсового образца</p>	3	1 - 6	-	12	12	3ч/25%	Рейтинг-контроль №1

2	2) Лепка с натуры античной маски (<u>круглая скульптура</u>)	3	7 - 12	–	12	12	3ч/25%	Рейтинг- контроль №2
3	3) Лепка головы человека с гипсового образца (<u>круглая скульптура</u>). 4) Подготовка к экзамену. Классические образцы академической скульптуры	3	13 - 18	–	12	12	3ч/25%	Рейтинг- контроль №3
	Всего		18	–	36	36	9ч/25%	Зачет
4	3 раздел. Работа с живой формой в скульптуре с натуры. 1) Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (<u>рельеф</u>).	4	1 - 6	–	18	6	4,5ч/25%	Рейтинг- контроль №1
5	2) Этуд гипсовой головы (<u>рельеф</u>)	4	7 - 12	–	18	6	4,5ч/25%	Рейтинг- контроль №2
6	3) Этуд головы натурщика (<u>рельеф</u>). 4) Подготовка к зачету	4	13- 18	–	18	6	4,5ч/25%	Рейтинг- контроль №3
	Всего за 2 сем.		18	–	54	18	13,5ч/25%	Экзамен- 36
	ИТОГО			–	90	54	22,5/25%	Зачет, Экзамен- 36

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

1) Демонстрация методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.

2) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 22,5 часов) приходится 25% времени аудиторных занятий.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

3 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Проводится просмотр по заданию «Лепка орнамента с гипсового образца»

1. Построение планта.
2. Определение пропорций орнамента.
3. Распределение основных масс.
4. Построение элементов орнамента.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Рейтинг-контроль 2. Проводится просмотр по заданию «Лепка с натуры античной маски (круглая скульптура)».

1. Построение планта.
2. Определение пропорций маски.
3. Распределение основных масс.
4. Построение частей лица.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Рейтинг-контроль 3. Проводится просмотр по заданию «Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)»

1. Построение планта.
2. Определение пропорций головы.
3. Распределение основных масс.
4. Построение частей лица.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Вопросы к зачету

Раздел по скульптуре

1. Скульптура как вид изобразительного искусства.
2. Что обозначают в скульптуре выражения: объем, глубина, вес?
3. Виды скульптуры (примеры).
4. Виды рельефа и основные законы его построения.
5. Керамика и другие виды скульптуры, рожденные огнем.
6. Оборудование скульптурной мастерской.
7. Начальные сведения о формовке скульптуры из гипса.
8. Твердые и мягкие материалы, применяемые в скульптуре.
9. Инструменты, применяемые в скульптуре (лепке, формовке, рубке в камне и резьбе по дереву).
10. Стадии работы над композицией в скульптуре.
11. Естественные, природные материалы и синтетические, искусственные материалы, применяемые в скульптуре.
12. Творчество отдельных мастеров скульптуры (по выбору студента) 19 – 20 век (Роден, Лембрук, Мештрович, Майоль, Бурдель и др.).
13. Предмет и задачи академической скульптуры.
14. Рассказать о последовательности лепки головы человека.
15. Рассказать о пропорциях человеческого лица на примере античных портретов.
16. Основные этапы работы над анималистической композицией в скульптуре.
17. Основные этапы работы над натюрмортом в рельефе.
18. Правила построения каркаса для фигуры человека (с зарисовками схем).

19. Рассказать о глаголе и его назначении.
20. Формовка рельефов.
21. Патинирование гипсовой скульптуры.

Раздел по пластической анатомии

1. Общие сведения о пластической анатомии.
2. Основные сведения о строении черепа человека.
3. Основные сведения о строении скелета человека.
4. Основные кости верхних конечностей скелета.
5. Основные кости нижних конечностей скелета
6. Грудная клетка (форма, размеры соединения с позвоночником и грудиной).
7. Анатомия мышц головы и шеи.
8. Мимические мышцы лица.
9. Пластическая анатомия мышц туловища человека.
10. Пластическая анатомия мышц верхних конечностей человека.
11. Пластическая анатомия мышц нижних конечностей человека.
12. Основные пластические закономерности строения человеческого тела.
13. Особенности анатомического строения мужской и женской фигуры.
14. Леонардо да Винчи – анатом.
15. Вклад Альбрехта Дюрера в развитие пластической анатомии
16. Андрэ Везалий и его труд по пластической анатомии.
17. Сравнительная характеристика мужской и женской головы.
18. Пропорции головы. Возможные типы черепа.
19. Сравнительная характеристика пропорций фигуры человека на разных стадиях роста.
20. Наиболее характерные внешние признаки расовой принадлежности человека.
21. Животное и человек: сходство и различия в строении скелета и мышечной системе.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает выполнение самостоятельных работ в виде отдельных творческих композиций на заданную тему, поисковые эскизы и варианты к самостоятельной работе, а также проработку материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Общие сведения о пластической анатомии.
2. Основные сведения о строении черепа человека.
3. Основные сведения о строении скелета человека.
4. Животное и человек: сходство и различия в строении скелета и мышечной системе.
5. Основные кости верхних и нижних конечностей скелета
6. Грудная клетка (форма, размеры соединения с позвоночником и грудиной).
7. Анатомия мышц головы и шеи.
8. Сравнительная характеристика мужской и женской головы. Пропорции головы. Возможные типы черепа.
9. Анималистическая композиция в круглой скульптуре.
10. Творческий подход к решению выбранной темы.
11. Поисковые эскизы и варианты (графические и в материале) данной темы.
12. Исполнение авторской композиции в выбранном масштабе.

4 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Проводится просмотр по заданию «Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф)».

1. Построение плинта.
2. Определение пропорций композиции натюрморта.

3. Распределение основных масс.
4. Построение предметов натюрморта.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Рейтинг-контроль 2. Проводится просмотр по заданию «Этюд гипсовой головы (рельеф)».

1. Построение плинта.
2. Определение пропорций головы.
3. Распределение основных масс.
4. Построение частей лица.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Рейтинг-контроль 3. Проводится просмотр по заданию «Этюд головы натурщика (рельеф)».

1. Построение плинта.
2. Определение пропорций головы.
3. Распределение основных масс.
4. Построение частей лица.
5. Лепка деталей, качественная проработка чистоты формы.

Вопросы к экзамену

1. Выдающиеся произведения Древней Греции.
2. Выдающиеся произведения Древнего Египта.
3. Выдающиеся произведения Древнего Рима.
4. Выдающиеся произведения эпохи Возрождения.
5. Выдающиеся произведения Западной Европы (начала 16-20 вв.).
6. Скульптура Советского периода в изобразительном искусстве.
7. Скульптура Мухиной В.И. и ее основные работы.
8. Произведения Родена.
9. Выдающиеся мастера античности.

10. Творчество Микеланджело.
11. Творчество Донателло.
12. Скульптура в эпоху Классицизма в России.
13. Импрессионизм в скульптуре.
14. 19 век в Европе.
15. 20 век. Авангард в скульптуре.
16. Скульптура России.
17. Конец 20 - начало 21 века.
18. Монументализм в скульптуре.
19. Выдающиеся скульпторы-портретисты 20 века.
20. Рассказать о русских скульпторах-портретистах.
21. Рельефы и круглая пластика Древнего Египта. Каноны в рельефе.
22. Творчество скульпторов начала 21 века (Jean Baptiste Carpeaux, Johnson Tsang, Jean Louis Toutain, Даши Намдаков, Robin Wight, Fernando Botero, Beth Cavener Stichter, Edouard Martinets, Javier Marin)

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает выполнение самостоятельных работ в виде отдельных творческих композиций на заданную тему, поисковые эскизы и варианты к самостоятельной работе, а также проработку материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Мимические мышцы лица.
2. Пластическая анатомия мышц туловища человека.
3. Пластическая анатомия мышц верхних и нижних конечностей человека.
4. Основные пластические закономерности строения человеческого тела.
5. Особенности анатомического строения мужской и женской фигуры.

6. Леонардо да Винчи – анатом. Вклад Альбрехта Дюрера в развитие пластической анатомии. Андрэ Везалий и его труд по пластической анатомии.

7. Сравнительная характеристика пропорций фигуры человека на разных стадиях роста.

8. Наиболее характерные внешние признаки расовой принадлежности человека.

9. Фигура человека в движении.

Выполнение серии набросков с натуры.

Поиск характерного пластического образа.

Эскизы (графические) на движение, пластику фигуры.

Эскизы в материале (в меньшем масштабе).

Выполнение итоговой композиции в материале.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - ISBN 978-5-7638-2489-6. (электронная библиотека ВлГУ)

2. Анатомия животных: Учебник / В.И. Боев, И.А. Журавлева, Г.И. Брагин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006826-8 (электронная библиотека ВлГУ)

3. Анатомия человека: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с.: ил.; 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006954-8 (электронная библиотека ВлГУ)

б) дополнительная литература

1. Художественная обработка материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Н. Нижибицкий. - СПб.: Политехника, 2011. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509953.html>.

2. Карслян, С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Самара : СГАСУ (Самарский государственный архитектурно-строительный университет), 2013. — 60 с. (электронная библиотека ВлГУ).

3. Доронина Л.Н. Скульптура сталинской эпохи (1930–1950-е годы) [Электронный ресурс]: монография/ Доронина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 100 с. (электронная библиотека ВлГУ).

в) периодические издания

1. Журнал «Искусство».
2. Журнал «Самиздат».
3. Журнал «Декоративное искусство».

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. Photoshop С 53
2. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\
3. madrace.ru > techniki – izobrazitelnogo..... masterov – 2
4. restorer.com.ua
5. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Скульптура» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- станки для лепки по количеству обучающихся студентов;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- стеллажи для хранения работ;
- натуральный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы (пластилин, стеки и т.д.) студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование

Рабочую программу составил ассистент каф. ДИИР Мавшов П.В.

(ФИО, подпись)

Рецензент: учитель высшей квалификационной категории МАОУ

«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» Л.А. Елсукова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР

Протокол № 6 от 19.01.2016 года

Заведующий кафедрой Е.П. Михеева

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления Педагогическое образование

Протокол № 4 от 20.01.2016 года

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Handwritten signature