

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 28 / 08 / 2019 г. »

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СКУЛЬПТУРА»**

Направление подготовки - 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль/программа подготовки - Изобразительное искусство

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения - очная

Семестр	Трудоемкость зач.ед./час.	Лекции, час.	Практич. Занятия, час.	Лаборат. Работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экс./зачет)
3	5/180			72	81	Экзамен, 27
4	2/72			18	18	Экзамен, 36
Итого	7/252			90	99	Экзамен, 27; экзамен, 36.

Владимир 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- ознакомление студентов с основами 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 дизайнера.

Программой учебной дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» предусматривается изучение основ скульптуры, приобретение студентами практических навыков в лепке объемной формы, как на плоскости, так и в пространстве. Весь курс скульптуры состоит из лабораторных (аудиторных) заданий и самостоятельной (внеаудиторной) работы, в процессе выполнения которых студенты должны овладеть приемами декоративной лепки, уметь вылепить голову человека с натуры в круглом объеме и в рельефе. Перед выполнением каждого задания преподаватель должен познакомить студентов с его условиями, целью, дать анализ конструктивных особенностей выбранного объекта и приемов выполнения задания. Подбор заданий и их расположение обеспечивают необходимую последовательность для приобретения студентами практических навыков и взаимосвязь с основными предметами по специальности «Дизайн», что способствует развитию у студентов чувства восприятия объемов в пространстве, умения владеть формой и добиваться точного изображения модели.

Задачи:

- изучение основных видов скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, бытовая);
- изучение основ работы с формой в каждом виде скульптуры (рельеф, круглая скульптура);
- освоение способов работы в скульптуре: по представлению, по памяти, с натуры;
- освоение способов и методов работы с гипсом как переводным материалом в скульптуре;
- понять синтез рисунка и скульптуры в освоении данной дисциплины на примере практических занятий с педагогом;
- изучение творчества великих скульпторов как исторического наследия в пластике.

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

Дисциплина «Скульптура» входит в обязательную часть

Пререквизиты дисциплины: «Живопись», «Рисунок», основы формообразования, проектирование.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	частичный	Знать: способы взаимодействия с участниками команды Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая культурные различия Владеть: навыками командной работы
УК-1 Способен осуществлять поиск критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	частичный	Знать: информационные технологии на профессиональном уровне, владеть психологией, педагогикой, специальными дисциплинами. Уметь: выполнять и составлять тестовые задания, выполнять задания по рисунку, живописи, композиции. Владеть: профессионально методикой организации и проведения уроков по живописи для детей младшего и школьного возраста, - способами ориентации в профессиональных источниках информации, - готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач.
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	частичный	Знать: на профессиональном уровне информационные технологии, владеть психологией, педагогикой, специальными дисциплинами. Рисунком, живописью, композицией, черчением, начертательной геометрией. Уметь: прекрасно разрабатывать новые и отбирать из существующих, методические приемы преподавания применяя их в своей педагогической деятельности. Владеть: профессионально специальными знаниями по рисунку, живописи, композиции, педагогике и реализовывать эти знания в своей практической работе.
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе профессиональных знаний по истории изобразительного искусства,	частичный	Знать: основы и теории и методики преподавания изобразительного искусства в сфере обязательного и дополнительного художественного образования - сущность и структуру образовательных процессов, теорию и методику преподавания рисунка, живописи, истории изобразительного искусства.

<p>рисунку и живописи.</p>		<p>Уметь: проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития личности, - осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений, - использовать знание ФГОС при решении профессиональных задач, Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации, - способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании, - технологиями и теориями обучения и воспитания ребенка, - готовностью использовать знание ФГОС при решении профессиональных задач, В совершенстве владеть техниками рисунка и живописи.</p>
<p>ПК-4</p> <p>Способен разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы с учетом специфики обучения изобразительному искусству.</p>	<p>частичный</p>	<p>Знать: формы, методы и цели организации внеурочной работы, - основные принципы, средства и методы проведения уроков по изобразительному искусству для детей младшего и среднего школьного возраста, Уметь: проводить внеурочные занятия по изобразительному искусству, - руководствоваться в работе ФГОС, пользоваться основными образовательными программами. Владеть: методикой организации и проведения уроков по живописи для детей младшего и школьного возраста, - различными приёмами и техниками живописи, - способами ориентации в профессиональных источниках информации.</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов

№ п/п	Раздел 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	<u>1 раздел.</u> Работа с классическими формами в скульптуре с натуры. 1. Лепка орнамента с гипсового образца	3	1-6			24	27	6/25%	Рейтинг-контроль №1
2	2. Лепка головы человека с гипсового образца (<u>круглая скульптура</u>)	3	7-12			24	27	6/25%	Рейтинг-контроль №2
3	3. Лепка головы человека с гипсового образца (<u>круглая скульптура</u>)	3	12-18			24	27	6/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 3 семестр:					72	81	18/25%	Экзамен, 27
1	<u>2 раздел.</u> Работа с живой формой в скульптуре с натуры. 1. Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (<u>рельеф</u>).	4	1-9			9	9	2,25/25%	Рейтинг-контроль №1 Рейтинг-контроль №2
2	2. Этюд гипсовой головы (<u>рельеф</u>)	4	10-18			9	9	2,25/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 4 семестр:					18	18	4,5/25%	Экзамен, 36
	Наличие в дисциплине КП/КР					-			
	Итого по дисциплине:					90	99	22,5/25%	Экзамен, 63

Содержание лабораторных работ по дисциплине

I Раздел: работа с классическими формами в скульптуре с натуры.

Разъяснение особенностей скульптуры как вида изобразительной деятельности. Общие сведения о конструктивных особенностях построения скульптурного произведения, знакомство с заданиями. Оборудование, материалы, инструменты.

Краткая характеристика общих принципов и методов объемного изображения в скульптуре - глубина объема. Два принципа построения скульптурной формы: 1. Формы изнутри "на себя". 2. Тектоника и архитектоника. "Четыре фронтальные стороны круглой скульптуры". "Объем в объеме".

1.1 лепка орнамента с гипсового образца

Первое знакомство с материалом (пластилин). Знакомство с особенностями создания трехмерного изображения (с понятием глубины) композиционное расположение орнамента. Определение высоких и низких мест в орнаменте. Пластическое решение орнамента.

1.2 Лепка с натуры античной маски (круглая скульптура)

Начинать знакомство с круглой скульптурой через освоение маски (промежуточная работа между рельефом и полной объемной скульптурой). Отсутствие затылка позволяет уделить больше внимание на лицевую сторону, изучается фасадная часть головы). Приобретается опыт работы с круглой скульптурой в адаптированном варианте (Диана, Венера).

1.3 Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)

Закрепление навыков полученных на предыдущих заданиях. Знакомство с индивидуальными членениями головы и согласование их с конструктивными особенностями и возможностями композиционного построения скульптурного портрета.

II Раздел: работа с живой формой в скульптуре при работе с рельефом.

Разъяснение особенностей использования рельефа в скульптуре как вида изобразительного искусства. Общие сведения о конструктивных особенностях построения скульптурного рельефа, знакомство с заданиями. Оборудование, материалы, инструменты. Краткая характеристика общих принципов и методов рельефа в скульптуре - глубина объема.

2.1 Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф)

Повторение законов лепки рельефа. Особенности лепки бытовых предметов. Перспективное сокращение в натюрморте. Максимальная высота рельефа. Полочка. Выполнение плинта. Композиционное размещение. Принцип построения объема в рельефе. Построение крупной формы. Уточнение пропорций. Соотношение между планами. Цельность натюрморта с драпировкой.

2.2 Этюд гипсовой головы (рельеф)

Изучение формы головы человека. Законы построения рельефа. Перспективные сокращения в рельефе. Особенности линейной перспективы. Максимальная высота рельефа. Полочка. Плинт. Рисунок головы. Прокладка (соотношение между дальними и выходящими точками). Уточнение движения и пропорций. Построение большой формы, решение деталей и связь их в целом.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Скульптура» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема №_1.1, 2.1_);*
- *Групповая дискуссия (тема №_1.1, 2.1_);*
- *Анализ ситуаций (тема №_1.2, 1.3, 2.1_);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема №_2.2, 1.3. _);*

**6. 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».

Рейтинг-контроль 2. Проводится просмотр по заданию «Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)»

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

По окончании семестра на просмотре оценивается, насколько работа соответствует поставленным педагогом задачам. Должен быть выполнен заданный объем. Оценивается точность решения большой формы. Должна быть проделана качественная проработка деталей и связь их в целом.

Вопросы к экзамену

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.

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 с оценкой.

Задания для самостоятельной работы студентов

Анималистическая композиция в круглой скульптуре.

Творческий подход к решению выбранной темы.

Поисковые эскизы и варианты (графические и в материале) данной темы.

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)»

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

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

По окончании семестра на просмотре оценивается, насколько работы соответствуют поставленным педагогом задачам. Должен быть выполнен заданный объем. Оценивается точность решения большой формы. Должна быть проделана качественная проработка деталей и связь их в целом.

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. Выдающие 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 зачету с оценкой.

Задания для самостоятельной работы студентов

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

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, издательство	Год	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		печатные издания (кол-во)	электронные (наименование ресурсов)
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века	2012		[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.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006826-8	2014	10	
п Анатомия человека: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006954-8 (электронная библиотека ВлГУ)	2013	10	

Дополнительная литература*			
1. Художественная обработка материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Н. Нижибицкий. - СПб.: Политехника, 2011. -	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.	2013	10	
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)	2013	10	

7.2 Интернет -ресурсы

1. <http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code>
2. Sculpture Journal. – 2015 г. - ISSN: 13662724.
3. Sculpture Magazine. - July-August 2012. - С. 84.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий *лабораторного типа*. Они оснащены:

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

Рабочую программу составил _____ Мавшов П.В.
(ФИО, подпись)

Рецензент (представитель работодателя) _____
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____
Протокол № 9 от 7.05.19 года
Заведующий кафедрой _____ Е.П. Михеева
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления педагогическое образование (художественное искусство)
Протокол №5 от 28.06.2019 года
Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины
СКУЛЬПТУРА

образовательной программы направления подготовки *44.03.01 Педагогическое образование*
(*Изобразительное искусство*), направленность: *бакалавриат*

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата распорядительного документа о внесении изменения)
1			
2			

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры *дизайна, изобразительного искусства и реставрации*, протокол № _____ от _____ г.

Зав. кафедрой _____ / Е.П. Михеева
Подпись *ФИО*