

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталья Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2020

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

(МГОУ)

Факультет Изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра Рисунка

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

« 10 » июня 2020 г.

Начальник управления

/ М.А. Миненкова /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол « 15 » июня 2020 г. № 7

Председатель

/ И.Е. Суслин /

Рабочая программа дисциплины

Скульптура

Направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Профиль:

Изобразительное искусство и дополнительное образование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической
комиссией факультета изобразительных
искусств и народных ремесел:

Протокол « 12 » 05 2020 г. № 14

Председатель УМКом

/ М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой рисунка

Протокол от « 15 » 04 2020 г. № 9

И. о. Зав.

кафедрой

/ А.Н. Витковский /

Мытищи

2020

Автор-составитель:

Пилипер А.В., кандидат педагогических наук, доцент

Рабочая программа дисциплины «Скульптура» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.02.18, № 125

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1 «Предметно- содержательный модуль» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	7
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	8
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	18
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы научить будущих бакалавров свободному владению изобразительными свойствами формы и пространства через формирование у них образно-пластического мышления, знаний, умений и навыков в области художественной лепки, и применять их в педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

- научить системно изображать визуальный мир средствами скульптуры;
- научить профессионально использовать скульптурные средства и материалы;
- развить навыки объемно-конструктивной лепки;
- развить творческие способности;
- научить использовать в практике лепки знания по пластической анатомии, психологии творчества и разделам других наук, способных обогатить художественный потенциал студентов;
- создать условия для самостоятельной, творческой активности студента.
- научить применять полученные знания и умения в педагогической деятельности;

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1 «предметно- содержательный модуль» и является обязательной для изучения.

Для освоения дисциплины «Скульптура» студенты используют знания, умения, навыки, полученные в процессе лепки с натуры.

Полученные знания, и развиваемые способности дисциплиной «Скульптура», важны для изучения дисциплин: «Планирование и развитие карьеры», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Компьютерная графика», «Педагогика», «Пластическая анатомия», «Перспектива» «Основы черчения и начертательной геометрии», «Внеурочная деятельность (народные ремесла, живопись, иконопись, декоративная композиция, графика)», «Естественно-научная картина мира», «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена », «Основы вожатской деятельности» и практик: «Учебная практика (ознакомительная в мастерских)», «Учебная практика (пленэрная)», «Производственная практика (музейная)», «Производственная практика (художественно-творческая)».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	3
Объем дисциплины в часах	108
Контактная работа:	56,3
Лабораторные занятия	54
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	2,3
Экзамен	0,3
Предэкзаменационная консультация	2
Самостоятельная работа	42
Контроль	9,7

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

3.2. Содержание дисциплины

По очной форме обучения

№ темы	Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов Лабораторные занятия
	Раздел 1. Лепка простых пространственных постановок (рельеф, объем). Содержание. Конструктивная лепка при естественном освещении. Анализ конструктивной основы. Методы конструктивного моделирования. Моделирование каркаса для рельефа. Систематика построения. Последовательное копирование геометрической розетки, рельефа	

<p>с натуры в мягком материале. Особенности лепки составной симметричной и асимметричной формы. Особенности лепки рельефных изображений. Понимание соотношения масс. Анализ поверхности формы. Умение дифференцировать большую форму на составляющие, преобразовывать визуальный образ в конструктивный. Передача характера формы. Системная работа рельефом. Грамотное акцентирование и обобщение натуры (целостность модели). Особенности моделировки формы стеками. Применение предварительного эскизирования в поиске композиции. Умение критически оценивать достоинства и недостатки своей учебной работы, намечать пути и выбрать средства исправления ошибок. Развитие активности и сознательности студента в самостоятельной работе.</p>		
1.	Геометрическая розетка (рельеф)	16
<p>Раздел 2. Анатомическая и конструктивная лепка (гипсовые части лица человека) Содержание.</p> <p>Общий анализ внешней формы гипсовых частей лица человека. Конструктивные особенности части лица человека (губы, ухо, глаз). Особенности построения с частей лица человека. Плоскостные повороты поверхности формы. Понятия о средней линии, профильной линии, границах основных плоскостей. Систематика лепки частей лица человека. Анатомические и конструктивные особенности строения. Анатомический анализ частей лица человека. Изучение пропорции. Анатомическая терминология. Умение критически оценивать достоинства и недостатки своей учебной работы, намечать пути и выбрать средства исправления ошибок. Развитие активности и сознательности студента в самостоятельной работе.</p>		
2.	Губы	8
3.	Ухо	8
4.	Глаз	8
<p>Раздел 3. Лепка гипсовой обрубков головы человека. Содержание.</p> <p>Специфика лепки гипсовой головы. Анатомический и конструктивный анализ головы. Базовые точки головы. Систематика построения симметричной формы. Пропорции головы и ее частей. Соединение головы, шеи и плечевого пояса (анатомический анализ). Схожесть с объектом лепки. Систематика объемно-конструктивной лепки. Плоскостные повороты поверхности формы головы. Понятия о средней линии, профильной линии, лицевой крестовине, границах основных плоскостей. Грамотное акцентирование и обобщение натуры (целостность модели); обучить особенностям работы с объемной скульптурой; ознакомить с этапами изготовления скульптуры, научить соблюдать пропорции объёмной скульптуры, Методика краткосрочной работы. Развитие активности и сознательности студента в самостоятельной работе. Умение критически оценивать достоинства и недостатки своей учебной работы, намечать пути и выбрать средства исправления ошибок.</p>		
5.	Обрубка головы человека	14
	итого	54

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
Тема 1. Растительная розетка	<p>Наброски с натуры (методы краткосрочного этюда в глине). Специфика лепки рельефа с растительным мотивом. Анализ конструктивной основы. Методы конструктивного моделирования. Моделирование каркаса для рельефа. Систематика построения. знакомство с методом: геометрического обобщения в скульптуре, работы от общего к частному, научить соблюдать пропорции, развитие наблюдательности, пространственного мышления. Умение критически оценивать достоинства и недостатки своей учебной работы, намечать пути и выбрать средства исправления ошибок (аналитическая лепка). Развитие активности и сознательности студента в самостоятельной работе.</p>	22	Лепка рельефа	<p>Лантери Э. Лепка. – М., 2006. Ланг Й. Скульптура для начинающих. М., Внешсигма, 2000. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. – М., 1999. Либман М.Я. Немецкая скульптура.- М., Искусство, 1980.</p>	Художественные скульптурные работы: растительная розетка в мягком материале (глина, пластилин) на каркасе
Тема 2. Драпировка	<p>Наброски с натуры (методы краткосрочного этюда в глине). Специфика лепки рельефа драпировки. Передача характера формы. Особенности образования складок на различных плоскостях. Взаимосвязь жёсткости материала драпировки, точек опоры и характера образуемых складок. Анализ конструктивной основы. Методы конструктивного моделирования.</p>	20	Лепка драпировки	<p>Лантери Э. Лепка. – М., 2006. Ланг Й. Скульптура для начинающих. М., Внешсигма, 2000. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. –</p>	Художественные скульптурные работы: драпировка в мягком материале (глина, пластилин) на каркасе

	<p>Моделирование каркаса для рельефа. Систематика построения. Знакомство с методом: геометрического обобщения в скульптуре, работы от общего к частному, научить соблюдать пропорции, развитие наблюдательности, пространственного мышления.</p> <p>Умение критически оценивать достоинства и недостатки своей учебной работы, намечать пути и выбрать средства исправления ошибок (аналитическая лепка). Развитие активности и сознательности студента в самостоятельной работе.</p>			<p>М., 1999. Либман М.Я Немецкая скульптура.- М., Искусство, 1980.</p>	
Итого		42			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания	
ОПК - 8	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: <ul style="list-style-type: none"> методику творческой деятельности и процесс формирования художественного образа; 	Устный опрос	41-60:	
			Уметь: <ul style="list-style-type: none"> структурировать полученные знания; обеспечить контроль и способность оценить процесс и результат художественно-творческой деятельности; создать алгоритм деятельности при решении художественно-творческих задач, вариативность поиска; 		Художественные скульптурные работы	Шкала оценивания опроса
			Владеть: <ul style="list-style-type: none"> навыками ведения аналитического моделирования формы; 			Художественные скульптурные работы
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: <ul style="list-style-type: none"> методику творческой деятельности и процесс формирования художественного образа; методы поиска и выделения необходимой информации при решении художественно-творческих задач. 	Устный опрос		

			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • структурировать полученные знания; • выбирать наиболее эффективные способы решения задач; • обеспечить контроль и способность оценить процесс и результат художественно-творческой деятельности; • создать алгоритм деятельности при решении художественно-творческих задач, вариативность поиска; • самостоятельное создание способов решения проблемы художественно - творческого характера. • научить применять полученные знания и умения в педагогической деятельности; 	Художественные скульптурные работы	Шкала оценивания просмотра художественных скульптурных работ
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками ведения аналитического моделирования формы; • методом художественного синтеза, в том числе достраивание с восполнением недостающих компонентов художественного образа. 	Художественные скульптурные работы	Шкала оценивания просмотра художественных скульптурных работ
УК-6	Пороговый	<p>1.Работа на учебных занятиях</p> <p>2.Самостоятельная работа</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для успешного выполнения художественной работы • планировать перспективные 	Художественные скульптурные работы	<p>41-60:</p> <p>Шкала оценивания просмотра художественных скульптурных работ</p>

			цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов, временной перспективы развития деятельности		
Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • достигать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов, временной перспективы развития деятельности; • критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; <p>Демонстрировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков. 	Художественные скульптурные работы	61-100:	
				Шкала оценивания просмотра художественных скульптурных работ	

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные контрольные задания для проведения экзамена

Экзамен 1 семестр

Раздел 1. Лепка простых пространственных постановок (рельеф, объем).

1. Геометрическая розетка

Раздел 2. Анатомическая и конструктивная лепка (гипсовые части лица человека)

1. Губы.
2. Ухо.
3. Глаз.

Раздел 3. Лепка гипсовой обрубков головы человека.

1. Обрубок головы человека.

Примерные вопросы для проведения устного опроса

Методические основы лепки

1. Какие виды скульптуры вы знаете.

Технические особенности скульптурных материалов и технология их применения

1. Стека, петля: характеристики, приемы работы.

Методика творческой деятельности

1. Что такое творчество.

Методы конструктивного преобразования визуальной формы

1. Объясните сущность полигонального моделирования.

Методы ведения лепки объема

1. Метод дифференциации на общей массы на составляющие. Последовательность этапов лепки.

Частные методики лепки форм с натуры

1. Объясните и покажите метод лепки частей лица.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течении 1 семестра за текущий контроль успеваемости, равняется 70 баллам. В ходе текущего контроля успеваемости проводятся оценивание выполнения следующих видов работ:

- 1 семестр – художественные работы.

В 1 семестре выполнение художественных работ и устный опрос оценивается – до 70 баллов.

Минимальное количество баллов, которые студент должен набрать в течение семестра за текущий контроль, равняется 40 баллам.

Максимальная сумма баллов, которые студент может получить на экзамене, равняется 30 баллам. На экзамен представляются все работы, сделанные за семестр.

Художественная работа – художественное произведение, выполненное средствами скульптуры (пластилин, глина), обладающее внешними эмоционально-выразительным строем, исполнительским содержанием (техническое совершенство, работа с формой и пространством). Художественная работа выполняется преимущественно с натуры. Оценивание художественной работы в ходе текущего контроля успеваемости фиксирует процесс выполнения работы.

Просмотр художественных скульптурных работ по итогам выполнения тем 1 - 5 в 1 семестре (1 просмотр до 48 баллов), устный опрос (22 баллов) и экзамен (2 просмотр до 30 баллов).

Оценка результатов самостоятельной работы, лабораторных занятий проводится как просмотр выполненных работ. На просмотр представляются художественные работы, выполненные в ходе аудиторной и самостоятельной работ. Как правило, художественные работы представляются длительными работами и краткосрочными этюдами. Просмотр проводится в ходе текущего контроля успеваемости и при проведении промежуточной аттестации.

Опрос является первичной проверкой знаний студентов в области скульптуры и пластического моделирования. Проверка знаний происходит по разделам . Опрос при необходимости сопровождается пояснительными этюдами в мягком материале.

Шкала оценивания опроса

Показатели	Количество баллов
Знать технические особенности скульптурных материалов и технологию их применения	0-2
Знать методические основы лепки	0-2
Знать методику творческой деятельности и процесс формирования художественного образа	0-3
Знать методы конструктивного преобразования визуальной формы	0-3
Знать методы ведения лепки объема, рельефа	0-3
Знать разделы наук, связанные с со скульптурой (пластическая анатомия)	0-3
Знать методы поиска и выделения необходимой информации при решении художественно-творческих задач;	0-3
Знать частные методики лепки форм с натуры	0-3
Итого:	22

Шкала оценивания просмотра художественных скульптурных работ

Показатели	Количество баллов
Уметь моделировать каркас для рельефа, объема	0-3
Уметь применять скульптурные материалы глина, пластилин	0-3
Уметь применять при лепке различные методические подходы	0-3
Уметь вести конструктивную лепку соблюдать архитектонику форм	0-3
Уметь вести конструктивную лепку построение основных планов	0-3
Уметь вести конструктивную лепку учитывать целостность объемов масс	0-3
Уметь вести конструктивную лепку соблюдая пропорции	0-3
Уметь системно изображать визуальный мир скульптурными средствами	0-3
Уметь передавать пластическую характеристику изображаемых объектов модели	0-3
Уметь применять в лепке различные технические приемы	0-3
Владеть навыками работы со скульптурными материалами с различным оборудованием и инструментами (пластилин)	0-3
Владеть систематикой компоновки изображения в объеме, рельефе приемами выполнения круглой скульптуры	0-3
Владеть навыками ведения аналитического моделирования формы	0-3
Владеть навыками моделировки формы стеками	0-3
Владеть навыками реалистического изображения с натуры средствами скульптуры	0-3
Владеть методом художественного синтеза, в том числе достраивание с восполнением недостающих компонентов художественного образа	0-3
Итого:	48

При оценивании в интервале от 0 до 2-х баллов:

- 0 баллов – показатель не сформирован;
- 1 балл – показатель частично сформирован;
- 2 балла – показатель полностью сформирован.

При оценивании в интервале от 0 до 3-х баллов:

0 баллов – показатель не сформирован;

1 балл – показатель сформирован удовлетворительно;

2 балла – показатель сформирован хорошо;

3 балла – показатель полностью сформирован.

Экзамен

По итогам семестра производится оценивание работ, выполненных в течение семестра, исходя из следующих критериев:

1. Схожесть

2. Конструкция

3. Методичность ведения лепки

4. Техничность

Оценивание работы проводится по 30 балльной шкале

Схожесть - 8 баллов

8 баллов - пластическая характеристика модели передана без ошибок;

7-4 балла - есть незначительные ошибки в передаче пластической характеристики модели;

3-1 балл - имеют место значительные ошибки в передаче характера модели, но модель узнаваема;

0 баллов - модель неузнаваема;

Конструкция - 7 баллов

7 баллов – уверенное и грамотное использование методов конструктивного моделирования, с передачей выразительных свойств как большой, так и частной формы; умение анализировать форму и положение формы пространстве, последовательно дифференцируя её на составляющие элементы и соединяя части в целое;

6-4 балла - использование в лепке методов конструктивного моделирования, с небольшими ошибками в передаче выразительных свойств как большой, так и частной формы; не достаточное умение анализировать форму и положение формы пространстве;

3-2 балла – поверхностное использование методов конструктивного моделирования, со значительными ошибками в передаче выразительных свойств как большой, так и частной формы; не достаточное умение анализировать форму и положение формы пространстве;

1 балл – поверхностное, бессмысленное конструктивное преобразование формы (создание видимости конструктивной лепки), грубые ошибки;

0 баллов – полное отсутствие представления о структурности формы, откровенный примитив в изображении.

Методичность ведения лепки – 8 баллов

8 баллов – умелое осознанное владение методикой ведения лепки (способность к ведению лепки конкретными методами, грамотное комбинирование методов, способность объяснить (прокомментировать) процесс лепки (рельефа, объемной композиции);

7-4 балла - владение методикой ведения лепки (способность к ведению лепки только конкретными методами, неумение комбинировать методы, способность объяснить (прокомментировать) процесс лепки);

1-3 балла – поверхностное владение методикой ведения лепки с ошибками в процессе выполнения стадий

0 баллов – безграмотное выполнение лепки модели, отсутствие логики процесса.

Техничность – 7 баллов

7 баллов – профессиональная моделировка формы стеками, уверенное владение

техникой лепки;

6-4 балла – хорошая моделировка формы стеками, удовлетворительная техника лепки;

1-3 балла – неуверенное владение техникой лепки, ошибки в моделировке формы стеками;

0 баллов – отсутствие навыков работы скульптурными инструментами.

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине формируется из суммы баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации и выставляется в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Оценка по 100-балльной системе	Оценка по 5-балльной системе
81 – 100	отлично
61 - 80	хорошо
41 - 60	удовлетворительно
0 - 40	неудовлетворительно

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

1. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц : учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 208 с. — (Авторский учебник). — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/11FBA3A2-1F24-4C9F-A4E2-E94511F13B10.

2. Амвросьев, А.П. Пластическая анатомия: учебное пособие / А.П. Амвросьев, С.П. Амвросьева, Е.А. Гусева ; под ред. А.П. Амвросьева. - Минск : Высшая школа, 2015. - 168 с.: ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448129&sr=1.ю

6.2 Дополнительный список литературы

1. Либман М.Я. Немецкая скульптура [Текст]: 1350-1550 / М. Я. Либман. - М. : Искусство, 1980. - 405с.

2. Лантери Э. Лепка. [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов – М., 2006. http://www.studmed.ru/lanteri-e-lepka_cbccbc47405.html

3. Скрипкина Н.М. Лепка с натуры гипсовых частей лица на занятиях по скульптуре и пластическому моделированию. [Электронный ресурс]: учебное пособие / - Омск: ОмГТУ, 2011. http://www.studmed.ru/skripkina-nm-lepka-s-natury-gipsovyh-chastey-lica-na-zanyatiyah-po-skulpture-i-plasticheskomu-modelirovaniyu_2fb438cdbc5.html

4. Кепинов Г.И. Скульптор самоучка ОГИЗ, ИЗОГИЗ, М-Л, 1931г. [Электронный ресурс]: http://www.studmed.ru/kepinov-gi-skulptor-samouchka_f65b824d05d.html

5. Соколов В.Н. Лепка фигуры Изд. Академия художеств СССР, 1962г. 139 стр. [Электронный ресурс]: http://www.studmed.ru/sokolov-vn-lepka-figury_e9ede277b8e.html

6. Ланг Й. Скульптура для начинающих. М., Внешсигма, 2000.

7. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. – М., 1999.

8. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия.- М: Джангар, 2006.

6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.alleng.ru/edu/art3.htm>

2. <http://fsweb.info/graphics/>

3. <http://www.linuxcenter.ru/OSSCD/OSSCD/graphics.html>

4. <http://graphic.org.ru/academia.html>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по самостоятельной работе, авторы Мезенцева Ю.И., Бубнова М.В.

Значение скульптуры в изобразительном искусстве очень высоко. Благодаря своей мобильности, она является основой любой художественной деятельности. Многие идеи и замыслы начинают воплощаться с наброска или этюда в мягком материале. Изобразительной основой проектной деятельности, в большинстве случаев, становится умение грамотно видеть, представлять и воплощать объемную модель.

Занятия скульптурой развивает целый пласт значимых знаний и навыков, без которых говорить о профессиональной пригодности педагога ИЗО даже и не приходится. Наиболее важные знания и навыки связаны с двумя приоритетными для скульптуры категориями: формой и пространством.

Форма и пространство – это важнейшие элементы пластической культуры во всех видах пластических искусств. Построение архитектурной формы по законам гармонии, ритма, соразмерности, лепка скульптурной формы, моделировка формы фигур и предметов, определение их структуры, пластической выразительности, соотношение с пространством составляют базу художественной школы.

В искусстве пространственное моделирование связано с созданием художественного образа.

В скульптуре умение правильно, реалистично изображать форму и пространство с одной стороны связано с внимательным наблюдением действительности, с другой, со способностью преломлять действительность в системе условных художественных представлений свойственных традиции и современности.

Считается что, наивысшей точкой в умении лепить является изображение человека. Последовательно, через лепку простых форм симметрии природы, переходя к более сложным, комбинированным формам, приступают к лепке человека, штудировав сначала отдельные части человеческого тела. В учебном процессе по дисциплине «Скульптура» обязательно должны сочетаться и дополнять друг друга различные виды деятельности: краткосрочный этюд (набросок) и продолжительные по времени задания как правило это лепка с натуры.

Предпочтения в методах лепки стоит отдавать более аналитическим способам моделирования. Конструктивная лепка наиболее подходит для решения этой цели. Основными задачами конструктивной лепки являются: умение дифференцировать большую форму на составляющие; разбивать форму на плоскости; выделять в форме определяющие, базовые точки; связывать части в целое, объединяя составляющие формы в блоки и создавая из них большую форму.

Определённая проблема учебной скульптуры - реализация творческих задач. Специфика учебной скульптуры, базирующаяся на внимательном и долгосрочном штудировании предметной формы, изучении её характера и структуры ведёт к более глубокому пониманию основы природного формообразования, свободному владению изобразительной формой. В кропотливом штудировании натуры творческие задачи отступают перед стремлением передать форму. Абсолютное пренебрежение творческой составляющей скульптуры делает студента «слепым и сухим» копировальщиком природы.

Материал и инструменты

Назначение и содержание скульптурного произведения определяют характер его пластической структуры, а она, в свою очередь, влияет на выбор скульптурного материала. От природных особенностей и способов обработки последнего во многом зависит техника скульптуры. Мягкие материалы (глина, пластилин и т.п.) служат для лепки; при этом наиболее употребительными инструментами служат ножи, проволочные петли и стеки. Стека — это специальный инструмент скульптора, за оканчивающийся с двух сторон лопатками различной формы (овальной, треугольной, конической), удобной для лепки стеки длиной 20- 25 см. Стеки профессиональные, как правило, делаются из твердой породы

дерева (самшит, груша). Также для лепки применяются петли, состоящие из деревянной ручки и стальной проволоки. Петли бывают разные по форме и размерам. Кроме того, они могут быть двухсторонние или комбинированные — стека и петля.

Петли и стеки применяются в процессе работы как над рельефом так и для лепки объемной скульптуры и служат как основной инструмент скульптора. Ими выравниваются плоскости, фона, наносится рисунок, убирается или вырезается лишняя форма.

Для лепки применяются как металлические, так и деревянные станки, с вращающейся верхней крышкой-подставкой, служащей опорой для скульптурной композиции.

Лепка (по-гречески *plastike*, по-латински *plastika*) — процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким пластичным материалом-глиной, пластилином, воском. В процессе лепки придается большое значение пластике формы, которая выражается в мягкости, текучести, плавности переходов от одной ее части к другой. Это один из базовых приемов широкого жанрового диапазона станковой и декоративно-прикладной скульптуры.

Лепка выполняется руками с помощью стеков разных видов методами добавления или частичного снятия материала. Изнутри материал, как правило, укрепляют металлическим каркасом.

Методические рекомендации по выполнению художественных работ

Практические занятия по дисциплине «Скульптура», соответствуют работе с плоскостью и объёмом. Работа над рельефом и этюдами в круглой скульптуре дают студентам представление о пластических возможностях синтеза архитектуры и скульптуры, о декоративных особенностях скульптуры при умелом включении ее в архитектурный образ.

В течение семестра выполняются несколько скульптурных художественных работ.

Лепка рельефа

В принципе в рельефе происходит соединение рисунка и пластики, когда плоскостное изображение переходит в объемное. Композиция в рельефе развертывается вдоль плоскости, которая служит фоном. Острой стекой на глине или пластилине рисуют набросок. Неправильные линии разглаживают шпателем. Следует следить за тем, чтобы набросок был скомпонован. Лепку надо начинать с низких рельефов, то есть с наиболее отдаленных частей. Наносят глину или пластилин небольшими порциями. Там, где должна располагаться более объемная масса, наносят большее количество материала. Постепенное наращивание рельефа по всей форме позволяет правильно брать отношения планов рельефа друг к другу и не сбивать сделанный рисунок, стараясь сохранить движение и характер натуры. Рука и стеки двигаются в направлении, повторяющем форму фигуры. При таком подходе изображение легче охватить взглядом и проще вносить исправления. Когда рельеф готов, прорабатываются детали. Нельзя переходить на детальную лепку, не построив всей формы и не увязав ее отдельных частей между собой. При детальной моделировке формы необходимо следить за правильным выявлением пропорций и расположением отдельных элементов, соблюдая искажения в сторону уплощения форм для передачи их положения в пространстве. В барельефном этюде рельеф должен быть сильно уплотненным, мало возвышающимся над фоном, но лепка должна давать впечатление округлой формы. Следует учитывать, что в рельефе вертикальные и горизонтальные размеры пропорционально сохраняются, сокращению подлежат глубины форм. Важно выдержать один и тот же размер сокращений.

Лепка объемных композиций

Круглую скульптуру необходимо начинать от общего к частному. Возможны разные способы работы: композиция из целого объема — пластический способ, композиция из отдельных частей — конструктивный, композиция из цельного объема и отдельных частей — комбинированный. Первоначально взятый объем в лепке наращивается способом прибавления небольших кусочков глины или пластилина для придания изображению характерной формы. Во время лепки необходимо как можно чаще смотреть на свою работу и натуру издали, чтобы целиком охватить глазом и путем сравнения выявить ошибки, которые вблизи бывают незаметны. Только на расстоянии легко понять характер и движение натуры.

Изучение природы на расстоянии помогает отразить типичное, основное. Лепить круглую скульптуру только по силуэту нельзя. Надо лепить ее вглубь, подобно рельефам. Силуэт же служит для проверки правильности движения форм. Когда модель проложена материалом в общей массе и вполне выявлено ее движение и соотношение всех объемов крупных форм, переходят к увязыванию внутренних форм с общей массой модели. Нужно помнить, что каждая часть, даже самая маленькая, не должна воспроизводиться с природы без увязки ее со всей скульптурой. Невозможно лепить детали на неправильно построенной форме, так как каждая деталь есть часть общей формы.

Лепка должна идти от общего к частному, от частного к общему и к синтезу того и другого (это касается и рельефа).

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных :

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием;

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями;

- лаборатория оснащенная: комплектом учебной мебелью, персональным компьютером с подключением к сети Интернет, мольбертами, доской, демонстрационным оборудованием (технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории);

мольбертами.