

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 26.10.2023 08:27:59
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 СКУЛЬПТУРА**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профили программы Дополнительное художественно-эстетическое образование

Автор ст. преп. И.Б.Толкачев

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31» августа 2023 г. № 1.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование профессиональной готовности студента к осуществлению художественной и методической деятельности в области скульптуры.

Задачи:

- изучить базовые методологические, исторические, композиционные, технологические положения скульптуры;
- подготовить студентов к практической деятельности в области скульптуры;
- изучить и приобрести навыки различных техник и технологий скульптуры с учетом содержания обязательного минимума и особенностями развития скульптурных технологий;
- приобрести навыки применения скульптурных техник и технологий в педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Скульптура» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дополнительное художественно-эстетическое образование». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Композиция.
2. Введение в профессию.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Декоративное искусство.
2. Декоративная композиция.
3. Дизайн.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;

ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

историческое развитие скульптуры и ее теоретические основы, технологию обработки материалов, техники скульптурной пластики.

Уметь: проектировать изделия скульптурной пластики, создавать скульптурные изделия в различных техниках художественной обработки различных материалов с соблюдением технологических и художественных условий.

Владеть: навыками работы с различными материалами (пластилин, глина, дерево, камень,

металл), способами декорирования различных материалов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), 6,7 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	6,7 семестры
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	144 (4 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	28
Лабораторные занятия	28
Самостоятельная работа:	107
Подготовка к экзамену и контрольная работа в 7 семестре	9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
3курс, 6(летний) семестр				
1.Художественно-выразительные средства скульптуры. Композиция в скульптуре.	3	1	2	Фронтальный просмотр
2. Лепка орнамента.	11	1	10	Фронтальный просмотр
3.Лепка барельефа с гипсовой головы (Цезарь).	22	2	20	Фронтальный просмотр
Всего в 6(летнем) семестре	36	4	32	
4курс, 7(зимний) семестр				
1. Лепка портрета с гипсовой головы (Цезарь)	4	4	18	Фронтальный просмотр
2. Лепка портрета с живой модели (мужская).	4	4	18	Фронтальный просмотр
3. Лепка фигуры человека с гипсовой анатомической фигуры (экорше).	24	8	19	Фронтальный просмотр
4.Лепка фигуры человека с живой модели (мужская).	4	8	20	Фронтальный просмотр

Подготовка и сдача экзамена и контрольной работы	9	-	9	
Всего в 7(зимнем) семестре	108	24	84	
Всего по дисциплине	144	28	116	

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

3курс, 6 (летний) семестр.

1. Художественно-выразительные средства скульптуры. Композиция в скульптуре.

Вводная беседа. Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры: монументальная, монументально-декоративная, декоративно-орнаментальная, модельная, малые формы. Рельеф, барельеф, горельеф. Круглая скульптура. Художественно-выразительные средства скульптуры.

2. Лепка орнамента

Лепка орнамента. Барельеф с гипсовой модели. Знакомство с материалом (глина, пластилин). Подготовка к лепке. Композиционное размещение орнамента. Рисунок. Определение высоты орнамента.

3. Лепка барельефа с гипсовой головы (Цезарь)

Лепка барельефа с гипсовой головы (Цезарь) Разновидности барельефных изображений (барельеф, горельеф, контур, рельеф). Зависимость высоты рельефа и его размера от места расположения. Законы построения рельефа: рельеф черепа – рельеф головы анатомической – рельеф модели. Анатомический разбор планов, масс и связей между собой.

4курс, 7(зимний) семестр.

1. Лепка портрета с гипсовой головы (Цезарь)

Практика. Изучить в лепке конструктивно-анатомическое строение головы человека, ее основные пропорции; проработать детали и формы, очертание головы; развивать умение создавать образ портретируемого человека.

2. Лепка портрета с живой модели (мужская)

Практика. Изучить конструктивно-анатомическое строение головы человека, пространственные взаимоотношения основных масс и объемов пластической формы, ее типичные и индивидуальные особенности; изучить основные пропорции деталей лица, носа, глаз, губ, уха, очертаний головы.

Развитие умение видеть и передавать образ портретируемого человека. Изучение влияния строения черепа и мышц на внешнюю форму головы. Развитие координации глаза и руки. Закрепление знаний пластической анатомии человека.

3. Лепка фигуры человека с гипсовой анатомической фигуры (экорше).

Практика. Изучить конструктивно-анатомическое строение фигуры анатомической гипсовой модели, ее пропорции, основные объемы грудной клетки, таза. Установить центр тяжести, точки опоры и связи с постаментом. Научиться выражать конкретное пластическое содержание натуры во всем богатстве и цельности составляющих ее элементов.

4. Лепка фигуры человека с живой модели (мужская)

Практика. Дальнейшее изучение конструктивно-анатомического строения модели человека; пространственных взаимосвязей основных масс и объемов пластической формы, ее типичные и индивидуальные особенности. Продолжать развивать координацию глаза и руки; закреплять знания пластической анатомии человека, умения видеть основной - конструктивный строй формы; развивать объемно-пространственное видение, умение соподчинять отдельные формы в едином пластическом объеме.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс скульптура является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: декоративное искусство, декоративная композиция, дизайн. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным практическим заданиям. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в формировании художественно-педагогической компетентности в области скульптуры являются:

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиции» в структурной взаимосвязи;

- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе;

- включение личностно-ориентированного подхода в обучение скульптуре для формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента;

- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на самостоятельное исследование в области теории и практики скульптуры и на создание «художественного изобретения».

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по скульптуре используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.

2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.

3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.

5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом.

Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа студента может быть организована по установленному графику с целью закрепления теоретических знаний, умений и навыков практической работы с пластическими материалами в различных видах и техниках скульптурной пластики. С целью изучения примеров скульптуры выполняется копирование образцов и зарисовки в альбоме.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

1. Конструктивное построение формы предметов и их пространственного положения.
3. Выявление основных объемов и масс.
4. Передача формы предметов и характера пластики средствами лепки.

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные приемы и изобразительные средства лепки.

При выполнении самостоятельных работ следует придерживаться методической последовательности:

1. ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЗАДАНИЕ, УЯСНИТЬ ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
2. ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
3. ИЗГОТОВИТЬ КАРКАС.
4. ПРИДАТЬ КАРКАСУ ПОЛОЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКЕ (МОДЕЛИ).
5. ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПЛАСТИЛИНОМ, ГЛИНОЙ, ВЫЯВЛЯЯ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ОТ ОБЩЕГО К ДЕТАЛЯМ.
6. ВЕСТИ РАБОТУ, УПЛОТНЯЯ И МОДЕЛИРУЯ ОБЪЕМ, ДОБИВАЯСЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ.
7. Провести обобщающую работу, то есть снова вернуться от частного к общему, но уже на другом уровне.

Лекционный курс не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области скульптурной пластики происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение

преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Экзамен проводится в 7(зимнем) семестре.

Критерии оценки знаний студентов на зачете, экзамене

Оценка 5 (отлично):

- все текущие практические задания выполнены качественно;
- итоговая пластическая композиция спроектирована с достаточной степенью оригинальности;
- практическое исполнение работы доведено до технического и художественного завершения;
- студент владеет практическими навыками работы в материале на высоком уровне.

Оценка 4 (хорошо):

- все текущие практические задания выполнены на хорошем исполнительском уровне;
- итоговая пластическая композиция имеет творческий замысел;
- практическое исполнение работы грамотно с технической точки зрения, но имеет определенные недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности;
- практические навыки работы с материалом освоены на хорошем уровне.

Оценка 3 (удовлетворительно):

- текущие практические задания выполнены с замечаниями;
- итоговая пластическая композиция не носит творческого характера;
- практическое исполнение работы имеет ряд недостатков в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности, в техническом исполнении проекта и изделия;
- студент владеет практическими навыками работы в материале на достаточном уровне.

Оценка 2 (неудовлетворительно):

- текущие практические задания выполнены не в полном объеме;
- итоговая пластическая композиция не выполнена или выполнена некачественно, с существенными недостатками в композиционном и художественно-технологическом плане;
- студент не освоил практические навыки работы в материале.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Амвросьев А.П. Пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Амвросьев, С.П. Амвросьева, Е.А. Гусева. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75111> . — ЭБС Лань.
2. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— Минск: Вышэйшая школа, 2014 – режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=344264> – ЭБС Ibooks.
3. Ровнейко, Л. В. Лепка : учеб.пособие / Л. В. Ровнейко, З. И. Помаскина. – Электронное издание. – Минск: РИПО, 2015. – режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351263> – ЭБС Ibooks.
4. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов/И. А. Розенсон. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. <https://ibooks.ru/reading.php?productid=28641> – ЭБС«Ibooks»

5. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.<https://e.lanbook.com/book/63040>. — ЭБС Лань.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах скульптуры и пластической анатомии (аудитории № 401х, 406х), оборудованных для работы с натурой и демонстрацией наглядных пособий:

1. Станки для лепки.
2. Подиум для постановок.
3. Софиты.
4. Доска для рисования мелом.
5. Наглядные пособия (анатомические таблицы и плакаты, репродукции художественных произведений, рисунки, скульптурные модели).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.