

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

Кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрой

протокол № 8

от 21.04 2020 г.

Зав. кафедрой

Баранова Д.Н. Баранова

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПИИ ВШНИ

О.В.Озерова

«21» 04 2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.05

Скульптура

Сергиев Посад

2020

Программа составлена в соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, моделирование и оформление игрушки), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 27 » октября 2014 г. № 1391.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

Лыков М.И., преподаватель СПИИ ВШНИ, член СХ России

Содержание

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СКУЛЬПТУРА

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

в части освоения профессиональной деятельности (ВДП) : творческая художественно-проектная деятельность и педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании, в учебных заведениях СПО с направлениями художественного цикла.

Место дисциплины в структуре ППССЗ: принадлежит к вариативной части общепрофессиональных дисциплин.

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- грамотно пользоваться скульптурными материалами и инструментами;
- анализировать форму, структурировать ее для выявления опорных точек;
- улавливать контрастные и нюансные различия в пластике;
- передавать сходство в существе строя объекта изображения;
- работу над деталями соотносить с общей формой;
- вести работу по этапам: подготовка каркаса, анализ пластики объекта, набор характерной массы, уточнение пропорций, детальная проработка формы, завершающий синтез (обобщение формы).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- материала, оборудование, инструменты и приспособления;
- порядок работы в мастерской;
- приемы и методы работы с материалами;
- сущность понятий: пластика, глубина формы, объемно – пространственная система, движение формы в пространстве;
- об условности внешних очертаний формы ее внутренним строением.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 450 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 300 часов;

Практических занятий 300 часов;
Самостоятельной работы 150 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности творческая художественно-проектная деятельность и педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

код	Наименование результата обучения
ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.5.	Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования.
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	450
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	300
В том числе:	
Практические занятия	300
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	150
Итоговая аттестация в форме экзамена (демонстрационного просмотра)	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Скульптура

Наименование тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень усвоения
1	2	3	4
Тема 1 Введение	<u>Содержание практической работы</u> Цели и задачи предмета. Оборудование и инструменты. Свойства глины как материала для скульптуры. Связь скульптуры с профилирующими предметами	2	1
Тема 2 Отдельное геометрическое тело (шар)	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка шар диаметром до 20 см. Соблюдая последовательность этапов в работе, добиться однородности фактуры, масштабности работы, наполненности формы. Подготовка каркаса Набор характерной массы Лепка формы.	10	2
Тема 3 Отдельное геометрическое тело (яйцо)	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка яйцо высотой 15 – 20 см. Передать весовые соотношения различных по массе частей объема, пластически согласовать переходы между ними, добиться целостного решения. Подготовка каркаса. Набор характерной массы Лепка формы	10	2
Тема 4 Предмет быта (крынка)	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить крынку в натуральную величину, проведя анализ практических связей, простых объемов в единой форме, передавая пропорции и масштабность объекта изображения. Подготовка каркаса. Набор характерной массы. Лепка формы	10	2
Тема 5 Архитектурная деталь (капитель)	<u>Содержание практической работы</u> Провести анализ структуры формы капители, набрать характерную массу, установив пропорциональные отношения между деталями, выявить пластическую взаимосвязь форм, передав гармонию объемов. Подготовка каркаса набор характерной массы уточнение пропорций детальная проработка форм завершающий синтез	20	2
Тема 6 Классический	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить с гипсового слепка в натуральную величину растительный орнамент.	20	2

растительный орнамент	Набрать массу орнамента, выстраивая на основе опорных точек основ формы, передать пропорции, гармонию пластики и характер моделировки формы, глубину рельефа, его связь с плинтсом. Подготовка каркаса, набор характерной массы , уточнение пропорций, детальная проработка форм, завершающий синтез		
<u>Тема 7</u> Череп человека	<u>Содержание практической работы</u> Набрать характерную массу, выявив симметричность построения и взаимосвязь в расположении планов. Детально проработать объем, уточняя большую форму, характер пластики и взаимосвязь его частей. Провести заключительный синтез, доводя работу до целостного состояния. Подготовка каркаса, набор характерной массы, уточнение пропорций , детальная проработка форм, завершающий синтез.	16	2
<u>Тема 8</u> Отдельные части лица человека (нос, губы, глаз, ухо)	<u>Содержание практической работы</u> Детально проанализировать строение отдельной части лица, определив структуру формы, установив опорные точки. Набрать характерную массу, детально проработать все составляющие форму элементы, передать их характерные особенности, обусловленные формой черты, рельефом мышц. Согласовать переходы от одного элемента к другому, добиваясь целостного впечатления от пластики формы..	32	2
<u>Тема 9</u> Анатомическая голова	<u>Содержание практической работы</u> Изучить форму головы и ее пластические связи с ней, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Набрать характерную массу, определив наклон головы. Определить планы объема головы, местоположение и характеристики отдельных частей лица. Провести детальную лепку и заключительный синтез, доведя работу до законченного состояния.	16	2
<u>Тема 10</u> Канонизированная голова	<u>Содержание практической работы</u> Изучить форму головы и ее пластические связи с шеей, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Набрать характерную массу, определив наклон головы, пропорциональное соотношение частей большой формы с опорой на канон. Детальную лепку вести по принципу от общего к частному, наполняя форму характерными деталями, конкретизация пластики. Завершить работу заключительным синтезом.	18	2
<u>Тема 11</u> Мужская голова характерной	<u>Содержание практической работы</u> Изучить форму головы и ее пластические связи с шеей, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Набрать характерную массу, определив	18	2

формы с гипсового слепка	наклон головы, пропорциональные соотношения частей большой формы. Детально проработать форму, определив типичное, выявить особенности пластики, передав портретные черты конкретного типажа.		
Тема 12 Голова человека с живой натуры	<u>Содержание практической работы</u> Поэтапно, на основе приобретенного опыта, вылепить голову с живой модели, определив типичное, выявить характерное, в форме головы передать портретное сходство	18	2
Тема 13 Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка	<u>Содержание практической работы</u> Набрать характерную массу объекта постановки, установив в пространстве положение плечевого пояса, шеи и головы, определить опорные точки. Выявить скелетную основу объекта изображения, уточнив пространственные связи. Проложить основные мышечные массы, передавая движение форм и их пластические связи. Провести детальную лепку и заключительный синтез, добиваясь целостного решения.	18	2
Тема 14 Анатомическая фигура человека	<u>Содержание практической работы</u> Опираясь на анатомические знания строения фигуры человека, на пропорциональные соотношения отдельных ее частей, изготовить каркас и обобщенно проложить основные объемы. Определить размер и основные пропорции, уточнить пространственное положение частей фигуры. Детально вылепить мышечную систему фигуры, уяснив начало и прикрепление всех мышц, образующих внешние формы фигуры. Провести заключительный синтез.	20	2
Тема 15 Мужская обнаженная фигура (с гипсового слепка)	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить обнаженную мужскую фигуру в позе с опорой на одну ногу, передав пропорции, движение, характерные особенности, пластически увязав основные объемы и детали, добиться целостного скульптурного решения формы, передав живое впечатление от натуры.	16	2
Тема 16 Детская фигура (с гипсового слепка)	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить детскую фигуру, передав ее характерные особенности, пропорции, соответствующие данному возрасту, добиться скульптурной наполненности форм.	16	2
Тема 17 Этюд сидящей	<u>Содержание практической работы</u> Изучить взаимосвязи и влияние на пластическую выразительность	12	2

фигуры	взаимоположения отдельных частей фигуры. В обобщенной форме вылепить фигуру, передав динамику движения, проследить взаимоположение частей фигуры, уяснив структуру объема.		
<u>Тема 18</u> Женская обнаженная фигура	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить обнаженную женскую фигуру, опираясь на предыдущий опыт, выявить характерные особенности пластики, добиться композиционной завершенности объемно – пространственного решения, передав живое впечатление от натуры.	16	2
<u>Тема 19</u> Этюд женской одетой фигуры	<u>Содержание практической работы</u> Вылепить обнаженную фигуру. Выяснить природу складок, их разновидности, конструкцию, определить их ритм, характерные размеры, зависимость формы складок от плотности ткани и покроя одежды. Вылепить одетую фигуру, связав складки одежды с формой тела. Провести заключительный синтез.	12	2
	<u>Итого</u>		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

- учебного кабинета скульптуры;
- фонды гипсовых слепков.

Оборудование учебного кабинета: скульптурные станки, ящики для глины, стеллажи для хранения работ, стенды с фотографиями лучших работ студентов.

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература

- 1.Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/Н.Ф.Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.
- 2.Каратайева Н.Ф.Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб,2015.-29с
- 3.Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.
- 4.Генералова Е.М. Композиционное моделирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.М. Генералова, Н.А. Калинкина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 с. — 978-5-9585-0646-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824.html>
- 5.Карслян С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.О. Карслян. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 с. — 978-5-9585-0549-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20460.html>
- 6.Ровнейко Л.В. Лепка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ровнейко Л.В., Помаскина З.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67643.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

- Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.
- Лантери Э.Лепка М.: Изд. Внешсигма, 2006г.
- Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.
- Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
- Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

Электронные ресурсы:

Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплине «Академическая скульптура» Учебно - методическое пособие - СПб.: ВШНИ, 2014г.

Каратайева Н.Ф. Исторический анализ развития скульптурной школы. Монография.М.: ВШНИ, 2014г.

Хассенберг.К. пер. с англ. Позднякова Н.А. Скульптура для начинающих.

Композиции из глины, гипса, дерева. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006г.

Лантери Э. Лепка. М.: Изд-во «В. Шевчук», 2006г.

Соколов В.Н. Лепка фигуры. Изд-во Академии художеств. СССР, 1962 г.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;	• Обоснование значимости роли профессии дизайнера в развитии современного социума (приведение аргументов, подтверждающих собственную позицию). • Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе обучения • Проявляет устойчивый интерес к изучению профессиональных дисциплин • Определение перспективы развития в сфере своей профессии • Понимание социальной значимости профессии
ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	• Постановка цели, проектных задач, выделение объекта и предмета исследований. • Самостоятельное определение этапов собственной деятельности, методов и способов выполнения профессиональных задач. Владение методикой (основными этапами) выполнения профессиональных задач. • Наличие собственной научно – обоснованной оценки качества работы в соответствии с изученными критериями
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	• Выдвижение и обоснование своих творческих идей. • Способность устранения различных видов брака при выполнении заданий. Преодоление неуверенности и сложности при решении

	профессиональных задач
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	• Эффективный поиск необходимой информации при подготовке к проектной работе. • Использование информационных технологии, фондов библиотек, музеев в своей познавательной деятельности. • Включение теоретических знаний в практическую, учебно-познавательную деятельность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	• Умение использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности • Включение теоретических знаний в практическую деятельность • соответствие выбранных информационно-коммуникационных технологий поставленным творческим целям и задачам
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.	• Коммуникативность, организаторские и аналитические умения, обеспечивающие эффективную работу в коллективе
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	• обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов проведения коллективного процесса дизайнерского проектирования
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	• Активной самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. • Ставить перед собой профессиональные задачи, находить пути их решения. • Совершенствовать личностный профессиональный ресурс
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	• выполнение проекта с применением современных и традиционных материалов, технологий и оборудования
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.	• Изображение человека и предметно – пространственной среды соответствует высокому профессиональному уровню. • Пропорциональное соотношение изображаемых объектов. • Владение графическими приемами при работе над учебными работами • Применение знаний перспективы, пластической анатомии; • изображение объектов предметного мира,

	пространства, фигуры человека средствами академического рисунка; • применять знания основ пластической анатомии в художественной практике
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	• Знание специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства. • Использование основных изобразительных техник и материалов; • Знание основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; • Понимание связь строения человеческого тела и его функций; пропорции человеческого тела;
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования.	-знание этапов выполнения скульптурных работ -применение способов лепки в работах по макетированию и моделированию -Владение классическими изобразительными и техническими приемами, материалами при передаче формы