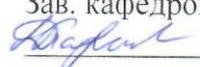

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»
Кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой
протокол № 1
от 30.08 2019 г.
Зав. кафедрой
 Д.Н.Баранова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СПИИ ВШНИ
 О.В.Озерова
«30» 08 2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Спецскульптура

Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: художественное изготовление игрушки

Уровень бакалавриата

Форма обучения: очная

Сергиев Посад
2019 г.

1.ДИСЦИПЛИНА «СПЕЦСКУЛЬПТУРА»

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми компетенциями

Общепрофессиональные:

способность обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);

Профессиональные:

художественная деятельность:

способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)

Знать:

- 1) элементарные профессиональные навыки работы скульптора
- 2) приёмы макетирования и моделирования различных предметов ДПИ
- 3) произведения скульптуры, на образцах которой обучаются лепке, рисунку, изучают пластическую анатомию: пропорции, строение человека, животных, птиц.
- 4) объёмные произведения народного и прикладного искусства.
- 5) приёмы стилизации и декорирования предметов быта.

Уметь:

- 1) применять методы анализа и синтеза при изучении произведений скульптуры и других художественных произведений искусства в процессе обучения.
- 2) использовать основные профессиональные навыки работы скульптора.
- 3) применять приёмы лепки в работах по макетированию и моделированию различных предметов ДПИ;
- 4) использовать, полученные знания в построения объёмной формы, приобретённые на скульптуре в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных дисциплинах (исполнительском мастерстве в художественном изготовлении игрушки, рисунке, живописи, проектировании игрушки, и др.)
- 5) стилизовать и декоративно перерабатывать объекты природы, человека.

Владеть:

- 1) основными профессиональными навыками скульптора.
- 2) приемами работы в моделировании и макетировании различных предметов ДПИ.
- 3) построением объёмной формы.
- 4.) приемами стилизации и декорирования.

3. Место дисциплины(модуля) в структуре образовательной программы (ОПОП)

Дисциплина относится к вариативной части; является дисциплиной по выбору»
Изучается на третьем курсе. Знания, полученные в рамках дисциплины «Спескульптура» необходимы при изучении последующих дисциплин: «Проектирование игрушки»; «Академический рисунок»; «Декоративный рисунок», «Исполнительское мастерство в художественном изготовлении игрушки» и др.

4.Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
			5	6	
Аудиторные занятия (всего)	72		36	36	

В том числе:							
Лекции	10			6	4		
Практические занятия (ПЗ)	62			30	32		
Семинары (С)							
Лабораторные работы (ЛР)							
Самостоятельная работа (всего)	72			36	36		
В том числе:							
Курсовой проект (работа)							
Расчетно-графические работы							
Реферат							
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>							
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Д.зач			Д.з ач	Д.з ач		
Общая трудоемкость зач. ед.	144			72	72		
	4			2	2		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Тематический план

Раздел дисциплины	Количество часов				Итого по разделам дисциплины
	Лекции	Практические занятия	Другие виды работ	Самостоятельная работа	
Введение	2			4	6
Раздел 1. Понятие о существовании строения сложных объемных форм	4	30		32	66
Раздел 2. Движение формы в пространстве и пластические связи	2	16		18	36
Раздел 3. Закономерности формообразования, выразительности пластики в целой объемно-пространственной системе	2	16		18	36
Итого:	10	62		72	144

5.2 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение	Краткий курс в историю развития мировой и отечественной скульптуры. Скульптура в народном искусстве и игрушке. Материал, техника и их влияние на пластическую выразительность и

		возможности организации формы. Элементы пластического языка. Тема, сюжет и образ.
2	Раздел 1. Понятие о существе строя сложных объемных форм	Череп человека Отдельные части лица Анатомическая голова Канонизированная мужская голова
3	Раздел 2. Движение формы в пространстве и пластические связи	Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка Детская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка
4	Раздел 3. Закономерности формообразования, выразительности пластики в целой объемно-пространственной системе	Анатомическая гипсовая фигура человека Этюд детской фигуры с гипсового слепка

5.3. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины (тема)	Тематика практических занятий	Трудоемкость (часы)
1	1	Череп человека 1. подготовка каркаса, 2. прокладка общих объемов, 3. лепка деталей, проверка пропорций, 4. проверка размеров	6
2	1	Отдельные части лица 1. Пролепливание подставки 2. Прокладка объема рельефа точно по рисунку 3. Прокладка и пролепливание деталей 4. Уточнение деталей, пропорций, объемов	8
3	1	Анатомическая голова 1. подготовка каркаса, 2. прокладка общих объемов, 3. лепка деталей, проверка пропорций, 4. проверка размеров	8
4	1	Канонизированная мужская голова 1. подготовка каркаса, 2. прокладка общих объемов, 3. лепка деталей, проверка пропорций, 4. проверка размеров	8
5	2	Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка 1. подготовка каркаса, 2. прокладка общих объемов, 3. лепка деталей, проверка пропорций, 4. проверка размеров	8

6	2	Детская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка 1.подготовка каркаса, 2.прокладка общих объемов, 3.лепка деталей, проверка пропорций, 4.проверка размеров	8
7	3	Анатомическая гипсовая фигура человека 1.подготовка каркаса из проволоки, 2. закрепление каркаса на подставке, 3.прокладка объемов, движения, 4.пролепливание деталей, 5.разбор мышечной массы, 6. проверка пропорций, анатомии.	8
8	3	Этюд детской фигуры с гипсового слепка 1.подготовка каркаса из проволоки, 2. закрепление каркаса на подставке, 3.прокладка объемов, движения, 4.пролепливание деталей, 5.разбор мышечной массы, 6. проверка пропорций, анатомии.	8

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Основная литература:

Основная литература

1. Каратайева Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека. Учебное пособие для бакалавров. СПб : ВШНИ, 2018.
- 2.Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.
- 3.Каратайева Н.Ф.Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб,2015.-29с
- 4.Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.
- 5.Хамматова В.В. Скульптура и пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хамматова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — 978-5-7882-2158-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79510.html>

Дополнительная литература:

- 1.Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999г.
- 2.Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006г.
- 3.Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
- 4.Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
- 5.Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.
- 6.Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / КаратайеваН. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.

Электронные ресурсы:

- 1.Н.Ф. Каратайева Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплине «Академическая скульптура» Учебно - методическое пособие - СПб.: ВШНИ, 2014.-
- 2.Каратайева Н.Ф. Исторический анализ развития скульптурной школы. Монография.М.: ВШНИ, 2014г.
- 3.Лантери Эдуард. Лепка : / Лантери Эдуард ; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шевчук, 2011. - 332 с.
- Хассенберг.К. пер. сангл. Позднякова Н.А. Скульптура для начинающих. Композиции из глины, гипса, дерева. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006г.
4. Соколов В.Н. Лепка фигуры. Изд-во Академии художеств. СССР, 1962 г.

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися, данной дисциплины
Введение	Изучение специальной литературы; объяснение задания; Подготовка к практическим занятиям:	4	
Понятие о существе строя сложных объемных форм	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям	32	Череп человека Отдельные части лица человека Анатомическая голова Канонизированная мужская голова
Движение формы в пространстве и пластические связи	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям:	18	Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка Детская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка
Закономерности формообразования, выразительности пластики в целой объемно-пространственной системе	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям:	18	Анатомическая гипсовая фигура человека Этюд детской фигуры с гипсового слепка

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Для более эффективного освоения дисциплины применяются на практических занятиях по выполнению тем и заданий, которые расширяют и дополняют знания, умения, навыки по уже изученному ранее материалу, используется наглядный метод обучения, используются пособия, выполненные преподавателем, репродукции со скульптурных работ художников, фотографии лучших работ студентов, работы из методического фонда. Объясняются цели и задачи темы самостоятельной работы, даются указания педагогом по выполнению заданий, их доработки и окончания в аудитории или дома. Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется путём проведения практических занятий. В подготовке художников народных художественных промыслов ДПИ соблюдается принцип взаимодействия дисциплин общехудожественного цикла.

Программа дисциплины построена по принципу последовательного усложнения заданий от самых простых до сложных. При обучении используются следующие методы: ознакомительные, практические и метод самостоятельной работы.

6.3. Организация учебного процесса

Все занятия проводятся по календарно-тематическим планам, которые составляются преподавателями на основании рабочего учебного плана, рабочей программы, расписания занятий и тематического содержания занятий на текущий учебный год. Работа преподавателя строится с учётом индивидуальных способностей студентов. После окончания каждого задания делается просмотр учебных работ с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ. Наиболее показательные, с методической стороны, работы фотографируются и сохраняются для методического фонда. Педагогами кафедры разработаны критерии оценок работ студентов, которые составляют фонд оценочных средств. Особенностью образовательного процесса является взаимосвязь учебных рабочих программ преподаваемых дисциплин. Учебная программа включает задания, которые помогают последовательно развивать навыки лепки, начиная обучение от простых заданий к сложным. Используются методические указания, материалы, пособия преподавателя. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Каратайева Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека. Учебное пособие для бакалавров. СПб : ВШНИ, 2018.
2. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.
3. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов. - СПб, 2015. - 29 с.
4. Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000 г.
5. Хамматова В.В. Скульптура и пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хамматова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — 978-5-7882-2158-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79510.html>

Дополнительная литература:

1. Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999 г.
2. Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006 г.
3. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
4. Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
5. Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.
6. Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис... к.п.н.: 13.00.08 / Каратайева Н. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173 с.
7. Н.Ф. Каратайева Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплине «Академическая скульптура» Учебно-методическое пособие - СПб.: ВШНИ, 2014.-
8. Каратайева Н.Ф. Исторический анализ развития скульптурной школы. Монография. М.: ВШНИ, 2014 г.

- 9.Лантери Эдуард. Лепка : / Лантери Эдуард ; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шевчук, 2011. - 332 с.
- 10.Хассенберг.К. пер. с англ. Позднякова Н.А. Скульптура для начинающих. Композиции из глины, гипса, дерева. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006г.
11. Соколов В.Н. Лепка фигуры. Изд-во Академии художеств. СССР, 1962 г.

6.5.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: «Спецскульптура»

Учебная программа включает задания, которые помогают последовательно развивать навыки лепки, начиная обучение от простых заданиях к сложным. Методические указания, материалы, пособия преподавателя. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Программа учебной дисциплины «Спецскульптура» строится по принципу постепенного усложнения заданий. В программе уделяется большое внимание изображению растений, цветов, насекомых, птиц, животных, (изучение головы и фигуры человека - для специализаций резьбы по кости, дереву и ювелирному искусству).

Требования к уровню освоения содержания программы.

В обучающие программы включены темы, необходимые для изучения студентам, не имеющим базовых знаний по скульптуре. Программа учебной дисциплины «Спецскульптура» нацелена на расширение и углубление знаний студента, на их осознанное их применение при выполнении сложных практических заданий, на приобретение новых знаний, умений и навыков по лепке, по изучению пропорций, анатомии, объёмных и рельефных форм окружающих предметов. Студенты закрепляют на скульптуре и углубляют знания, полученные ранее на рисунке, живописи и других дисциплинах. Задания усложняются от предыдущего к следующему. От студентов требуется более точное композиционное и образное решение в объёме. Студенты, закончившие изучение программы, должны уметь пользоваться знаниями по компоновке изображения в объёме и в плоскости; соблюдая пропорции, строить объёмные предметы; свободно владеть различными элементарными техниками лепки, грамотно и на художественном уровне уметь применять, полученные знания в работе, в произведениях декоративно-прикладного искусства. Программа предусматривает практические аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Требования к зачёту и экзамену

По завершении каждого семестра обучения проводятся зачёты в форме демонстрационного просмотра, на которых выставляется итоговая оценка. На итоговый просмотр студенты представляют все, выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена. Экзаменационные просмотры по скульптуре проходят одновременно с рисунком и живописью в присутствии преподавателей кафедры рисунка и живописи, выпускающих кафедр, чьи студенты представляют свои работы. В экзаменационном просмотре участвуют представители учебного управления, кураторы групп. Студенты представляют свои работы лично. Обсуждение работ и выставляемых оценок должно проводиться в корректной форме. При оценивании работ студентов, следует использовать принципы индивидуального подхода, с учётом единых требований, а так же всех критериев проставления оценки, разработанных на кафедре. На итоговом экзаменационном просмотре приоритет отдается оценке ведущего предмет педагога и заведующего кафедрой. Студент выслушивает все замечания и имеет право задать вопросы, по его работе над заданиями и их оценки. В случаях, когда возможно выполнить рекомендации, исправить ошибки и недочеты, заведующий кафедрой может установить срок повторного представления работ до завершения экзаменационной сессии. На итоговых просмотрах лучшие из

выставленных работ отбираются в методический фонд. После завершения просмотра преподаватель обязан прокомментировать студентам итоги, ответить на вопросы, настроить студентов на более высокие успехи в следующем семестре.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	ПК	Технология формирования	КОС	рейтинговая шкала
ОПК -3	<p>Знать: -основные профессиональные навыки работы скульптора - произведения скульптуры, на образцах которой обучаются лепке, рисунку, изучают пластическую анатомию (пропорции, строение человека, животных, птиц). -объёмные и рельефные произведения народного и прикладного искусства.</p> <p>Уметь: -применять практически знания, полученные при изучении произведений скульптуры, применять методы анализа при изучении скульптурных технологий. -Использовать основные профессиональные умения, навыки и технологии работы скульптора. -использовать, полученные знания в построения объёмной и рельефной формы при выполнении заданий по скульптуре, а также в своей дальнейшей</p>	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Репродукции с работ художников.</p> <p>Выполнение практического самостоятельного задания</p>	<p>Конспект; Тезисный план</p> <p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельны х работ (визуальный, сравнительный, аналитический).</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объёме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>

	<p>профессиональной деятельности и применять их на других учебных дисциплинах (декоративной мелкой пластике, художественном моделировании, макетировании, конструировании, пластической анатомии, рисунке, живописи, композиции, проектировании, на основах производственного мастерства и др.)</p> <p>Владеть: -основными элементарными профессиональным и знаниями, умениями, навыками и технологиями скульптора. - построением объёмной и рельефной формы</p>	<p>Выполнение практического самостоятельного задания</p>	<p>Просмотр семестровый – (визуальный, сравнительный, аналитический, итоговый).</p>	
<p>ПК-1</p>	<p>Знать: -приемы макетирования и моделирования различных предметов ДПИ -приёмы стилизации и декорирования предметов быта, которые применяются в макетировании и моделировании;</p> <p>Уметь: - Владеть приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов ДПИ; -стилизовать и декоративно перерабатывать предметы быта.</p>	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Репродукции с работ художников.</p> <p>Выполнение практического самостоятельного задания</p>	<p>кейс Тезисный план.</p> <p>Просмотр промежуточный выполненных заданий, в аудитории и самостоятельны х работ (визуальный, сравнительный, аналитический).</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объёме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения</p>

<p>- лепить объёмные и рельефные произведения народного и прикладного искусства. Владеть: - приемами работы в моделировании и макетировании различных предметов ДПИ. - приёмами стилизации и декорирования предметов быта и ДПИ.</p>	<p>Выполнение практического самостоятельного задания</p>	<p>Просмотр семестровый – (визуальный, сравнительный, аналитический, итоговый).</p>	<p>графика учебного процесса. Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
---	--	---	--

7.1. Технологическая карта проведения зачёта в форме демонстрационного просмотра в 1 семестре.

№	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
1	<p>Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные к зачёту в форме демонстрационного просмотра, должны быть аккуратно оформлены, подписаны: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Выполненные задания в течении семестра:, представляются на итоговой выставке. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скомпоновано рельефное изображение в заданном масштабе. • Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения. • Построено в рельефе путём использования линейного построения, при помощи осевых линий. • При лепке определен масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. • Демонстрируется понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. • Достигнуто цельное восприятие работы. 	<p>Высокий 86 - 100</p>
2	<p>• Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности : имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В композиции копии гипсовой розетки или рельефа и скульптурном изображении растений с натуры, недостаточно точно 	<p>Повышенный 71 - 80</p>

	<p>найден размер изображения в масштабе. Предметы немного крупны или мелки в масштабе.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых предметов. Некоторые нарушения в построении копии рельефа или скульптурного изображения растений, с ошибками переданы пропорции предметов, в результате теряется характер. • Передано общее построение копии или объёма растений с небольшими неточностями. • Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены и подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. • Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Копия или изображение растений имеет композиционные ошибки. Детали работы плохо связаны с общим масштабом и работа теряет цельность. • Имеются ошибки в построении копии или изображения растений, их пропорций, движения и масштаба, что значительно искажает форму и характер. <p>В результате не получается целостного изображения.</p>	Стандартный 41 - 70
4	<p>Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные к зачёту в форме демонстрационного просмотра, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует композиция в копии или объёмном изображении растений. Предметы очень крупны или малы к заданному масштабу. Изображение чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз при выполнении копии или объёма. • Предметы не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. Нет моделировки и проработки формы. 	Пороговый 0 - 40

7.2. Технологическая карта проведения зачёта в форме демонстрационного просмотра во 2 семестре.

	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
	Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно	Высокий 86 - 100

	<p>оформлены, подписаны: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы.</p> <p>Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выполнить каркас под объёмное изображение в заданном масштабе. · Скомпоновано объёмное изображение в заданном масштабе. · Композиционно уравновесить и построить правую и левую часть изображения. · Построить объём путём использования линейного построения, при помощи осевых линий. · При лепке определить масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. · Демонстрировать понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. · Достигнуть цельное восприятие работы. 	
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности : имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · В композиции изображения птиц и животных, недостаточно точно найден размер изображения в масштабе. Объём немного крупный или мелкий, не в заданном масштабе. · Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых объектов. Некоторые нарушения в построении объёма, с ошибками переданы пропорции, в результате теряется характер птицы или животного. · Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	<p>Повышенный 71 - 80</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены и подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. · Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Изображение птиц и животных имеет композиционные ошибки. Детали работы плохо связаны с общим масштабом и работа теряет цельность. · Имеются ошибки в построении объёма, пропорций, движения и масштаба, что значительно искажает форму и характер. <p>В результате не получается целостного изображения.</p>	<p>Стандартный 41 - 70</p>
	<p>Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно</p>	<p>Пороговый 0 - 40</p>

<p>оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Отсутствует композиция в объёмном изображении птиц и животных. Части тела очень крупны или малы по масштабу. Изображение объёма сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз, с нарушением пропорций. · Изображение птиц и животных не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. Нет моделировки и проработки формы. 	
---	--

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Каратайева Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека. Учебное пособие для бакалавров. СПб : ВШНИ, 2018.
- 2.Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.
- 3.Каратайева Н.Ф.Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб,2015.-29с
- 4.Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.
- 5.Хамматова В.В. Скульптура и пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хамматова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — 978-5-7882-2158-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79510.html>

Дополнительная литература:

- 1.Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999г.
- 2.Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006г.
- 3.Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
- 4.Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.
- 5.Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.
- 6.Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / КаратайеваН. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.
- 7.Н.Ф. Каратайева Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплине «Академическая скульптура» Учебно - методическое пособие - СПб.: ВШНИ, 2014.-
- 8.Каратайева Н.Ф. Исторический анализ развития скульптурной школы. Монография.М.: ВШНИ, 2014г.
- 9.Лантери Эдуард. Лепка : / Лантери Эдуард ; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шевчук, 2011. - 332 с.
- 10.Хассенберг.К. пер. сангл. Позднякова Н.А. Скульптура для начинающих. Композиции из глины, гипса, дерева. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006г.
11. Соколов В.Н. Лепка фигуры. Изд-во Академии художеств. СССР, 1962 г.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Скульптура как учебный предмет.

Роль дисциплины: Место и роль дисциплины «Спецскульптура» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Развитие общей профессиональной культуры обучающихся, как основы развития профессиональных навыков в будущей творческой и преподавательской работе. Скульптура – один из основных видов изобразительного искусства. Скульптурное изображение объемно-пространственных материальных предметов развивает воображение, глазомер, моторику рук, зрительную память, образное мышление, фантазию и т. д.

Цель дисциплины «Спецскульптура»

1) Использование элементарных знаний и навыков лепки при выполнении заданий по дисциплинам профессионального цикла, а также в профессиональном образовании художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Задачи дисциплины: «Спецскульптура»

1) дать профессиональные знания, умения и навыки при лепке скульптурных работ; объяснить методы и способы конструктивно-пространственного анализа объёмных предметов;

2) раскрыть закономерности построения объемных форм при их вылепливании.

3) изучить особенности материалов, используемых в скульптуре, технологии работы с ними.

4) сформировать знания по передаче воздушной перспективы в рельефах, особенности её построения через планы изображаемых объектов.

5) ознакомить с техникой лепки;

6) научить основным методам и приёмам лепки в мягких материалах;

7) ознакомить с материально-техническими средствами и скульптурными материалами и инструментами.

Раздел 1. Понятие о существовании строя сложных объемных форм.

Студент должен: иметь представление:

об объемно-пространственном мышлении (видение формы в связях, планах, сечениях, представлять невидимое);

о единстве процесса работы над сложной объемной формой как процесса совершенствования «большой» формы через обогащение пластики деталями;

знать:

последовательность набора характерной массы (заготовка болванки формы, определение опорных точек или маяков будущего объема, выполнение объема в обобщенном, упрощенном виде);

последовательность детальной проработки формы с учетом подробностей и тонкостей пластики;

об условности внешних очертаний формы ее внутренним строением;

уметь:

упрощать форму объекта изображения на основе обобщения, без какого-либо нарочитого искажения, до ясного, точного, конкретного прочтения отдельных мест, важных для передачи основных параметров, характеристик;

улавливать как очевидные, контрастные, так и тонкие, малозаметные различия в пластике;

согласовывать переход одной формы в другую, вписывая объемы частей в целое.

Тема 1.1. Череп человека.

Задание. Набирая характерную массу, заготовить болванку формы, 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.

Тема 1.2. Отдельные части лица человека (нос, губы, глаз, ухо).

Задание. Детально проанализировать строение отдельной части лица, определив структуру формы, установив опорные точки, составив представление об остовах формы. Набрать характерную массу, детально проработать все составляющие форму элементы, передать их характерные особенности, обусловленные формой черепа, рельефом мышц, хрящевой основой и т.д.

Согласовать переходы от одного элемента к другому, добиваясь целостного впечатления от пластики формы.

Тема 1.3. Анатомическая голова человека.

Задание. Изучить форму головы и ее пластические связи с шеей, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Набор характерной массы начать с определения конфигурации основания шеи, ее пропорциональных соотношений, местоположения подъязычной косточки и затылочного бугра черепа. Определив поворот головы и ее наклон, используя структуру формы черепа и ее остов, набрать характерную массу головы с шеей в целом.

Решив «большую форму», определить планы сферического объема, начав с черепно-мозговой части, а переходя к лицевой, определить местоположение и характеристики отдельных частей лица, уточнить пластику профиля, анфаса, трехчетвертных сторон головы и шеи. Провести детальную лепку и заключительный синтез, доведя работу до законченного состояния.

Тема 1.4. Канонизированная мужская голова человека. (Гипсовый слепок головы Дорифора, Диадумена).

Задание. Набор характерной массы провести в той же последовательности, что и в предыдущей теме. Установить наклон и поворот головы, пропорциональные соотношения частей большой формы с опорой на канон.

Детальную лепку вести по принципу от общего к частному, дополняя и наполняя большую форму характерными деталями, конкретизируя пластику. Завершить работу заключительным синтезом.

Раздел 2. Движение формы в пространстве и пластические связи.

Студент должен:

иметь представление:

- о неприемлемости механического копирования развитой в пространстве сложной формы;
- о воспроизведении ее в материале на основе изучения внутреннего устройства, составления полного представления о ее объемно-пространственной организации, анализа пространственно-пластических связей и соотношений между отдельными элементами;
- о последовательном изучении формы: от общего к частному до полного уяснения объемно-пространственного решения объекта изображения в смысле кругового обзора.

знать:

- о необходимости проникновения в скрытую конструкцию формы, определяющую основу видимого, при изображении движения;
- об условиях спокойного развития объема в пространстве, складывающегося из взаимопротивопоставляющихся по линиям контрастов, уравновешивающих друг друга движений;
- о постоянной смене и максимальной сочетаемости работы над формой в целом и всеми крупными частями в отдельности;

уметь:

- планомерно строить форму, не допуская подробного разбора одной из частей, когда еще не зафиксировано общее решение пространственных связей и соотношений всех частей, составляющих единый объем;
- передавать сходство в существе строя объекта изображения, в основных пропорциональных соотношениях, в обусловленности пластических связей одной части

объема с другой и их внутренним строением, пластически объединяя объемы частей в единое целое.

Тема 2.1. Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка.

Задание. На основе предыдущего опыта набрать характерную массу объекта постановки, установив в пространстве положение плечевого пояса, шеи и головы, установить местоположение опорных точек. Выявить скелетную основу объекта изображения, уточнив пространственные связи. Проложить основные мышечные массы, передавая движение форм, их характерные особенности и пластические связи. Провести детальную лепку и заключительный синтез, добиваясь целостного решения.

Тема 2.2. Детская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка.

Задание. Работу выполнить по аналогии с предыдущей темой.; обратив внимание на характерные особенности детской головы, пропорциональные соотношения и пластические связи между головой, шеей и плечевым поясом.

Раздел 3. Закономерности формообразования, выразительность пластики в целой объёмно-пространственной системе.

Студент должен:

иметь представление:

- о необходимости учета соотношений отдельных элементов единой объёмно-пространственной системы, их весовых характеристик;
- о взаимосвязи объема и окружающего пространства, соразмерности, ритма для получения реальной возможности познания формы, того общего целого, что проявляется в общем движении, общей системе пропорций, общем характере, общем выражении всего, что заключается внутри внешних форм;
- об опосредованном выражении мыслей и чувств на языке объемов и пластических телодвижений;
- о методах трактовки объемной формы - тонкая и плавная моделировка со спокойным перетеканием объемов, с непрерывными линиями силуэта или подчеркнута выпирающие внутрисилуэтные формы, наполненные внутренней динамикой;

знать:

- значение ритма для придания скульптуре стройности и слаженности, жизненной убедительности, возможности представить предшествующие и последующие запечатленным движения;
- роль жеста в скульптуре как элемента выражения различных чувств;
- предназначение одежды покрывать, но не скрывать тело;
- роль складок одежды для обогащения движения обобщенных объемов тела, оттенения главного;

уметь:

- передавать пропорциональность, весомость и наполненность пластических масс;
- «читать» и передавать ритм объемных форм, их размеры и расстояния между ними, направления линий движения масс, жесты, повороты и т.д.;
- видеть присущее объему общее, характер этого общего, видеть глазами больше, чем то место, над которым идет работа руками;
- работу над деталью соотносить с общим, улучшая его, обогащая его, добиваясь большей пластической выразительности;
- выполнять работу по заключительному синтезу, прослеживая, уточняя все связи и зависимости, выявляя главное, подчиняя второстепенное, добиваясь завершенности.

Тема 3.1. Анатомическая фигура человека.

Задание. Опираясь на анатомические знания строения фигуры человека, на пропорциональные соотношения отдельных ее частей, изготовить каркас и обобщенно проложить основные объемы, имея в своем представлении остов фигуры в целом.

Определив размер и основные пропорции, уточнить пространственное положение таза, нижних конечностей, поставив следки ног на плоскость, установить пространственное

положение торса, движение плечевого пояса, шеи и головы. Имея представление о положении скелета фигуры в пространстве, провести разбор мышечной системы, уясняя при этом начало и прикрепление всех мышц, образующих внешние формы фигуры.

Провести заключительный синтез.

Тема 3.2. Этюд детской фигуры с гипсового слепка.

Задание. Вылепить этюд небольшого размера (до 30 см) детской фигуры в определенной позе, передав характерные особенности детской фигуры, пропорции, соответствующие данному возрасту, добиться скульптурной наполненности форм.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине(модулю) «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Занятия проводятся:

в аудитории для занятий практического и семинарского типа, самостоятельной работы студентов № 117;

1. Оборудование для занятий скульптурой и пластическим моделированием (крутящиеся скульптурные станки высотой 120-130 см от пола; доски для работы с рельефами; станки для модели; экспозиционные доски длиной 1,5 м., шириной 40 см);

Дискеты с носителем учебной программы: учебники, учебные пособия.

В аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы студентов № 425;

1. Комплект мультимедийного оборудования:
  - системный блок и монитор;
  - мультимедиа-проектор BENQ MS527;
  - экран напольный CACTUS Triscreen CS-PST-124x210;
2. Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест