

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Спецкурс скульптуры

Уровень образовательной программы специалитет
Специальность 54.05.04. «Скульптура»
Специализация художник-скульптор
Форма обучения очная
Факультет художественный
Кафедра Скульптура

Красноярск 2024

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.04 Скульптура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1018 от 13 августа 2020 г.

Программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «20» мая 2021г., протокол № 18

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 15.05.2024 г., протокол № 21

Разработчики:

Профессор Гринев Олег Витальевич

Профессор Ткачук Александр Евгеньевич

Профессор кафедры Титов Михаил Николаевич

Заведующий кафедрой «Скульптура»:

Профессор Гринев Олег Витальевич

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель:

Основной целью обучения спецкурса скульптуры является выявить склонности и развить творческий потенциал учащихся с помощью последовательно усложняющихся практических заданий, основанных на глубоком изучении натуры, изучении и применении приемов обобщения и стилизации, призванных более широко и емко раскрыть образ, общественную значимость произведения, его организующую функцию и неразрывную связь с архитектурой. Спецкурс скульптуры является дополнительным, развивающим определенными компетенциями, курсом к дисциплине «Скульптура», при этом все компетенции и задачи дисциплины «Скульптура» остаются неизменными.

Обучение скульптуре через систему последовательных заданий, основанных на работе с натуры; изучении конструкции и пластики человека, создание художественного образа; освоение различных форм скульптуры; круглая скульптура, рельеф, контррельеф, барельеф, горельеф, станковая, монументальная, монументально-декоративная скульптура.

Воспитание художников-скульпторов свободно мыслящих пластической формой, завязанной со средой, окружающим пространством (архитектурой, природой, ландшафтом), выраженной в монументально-декоративном виде скульптуры, или же художников, мыслящих в станковом виде скульптуры завязанной со средой выставочного пространства и в интерьере.

Формирование необходимых практических навыков и методических знаний необходимых для осуществления профессиональной деятельности художника-скульптора. Формирование понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений в скульптуре, анализа вариантов творческих и технических решений, и выбора наилучшего из них. Приобрести навыки решать задачи создания художественного образа в произведениях скульптуры конструктивно, пластическим языком художественными средствами выразительности.

для развития профессиональных компетенций;

для развития творческих способностей;

при дипломном проектировании и профессиональной деятельности.

Изучение характера и конструктивно-пластических особенностей модели (натурщика) через ряд последовательных усложняющихся заданий. Закрепление на практических занятиях по скульптуре знаний по пластической анатомии и академическому рисунку с выходом на законченное произведение (этюд).

Подготовка специалиста, способного на высоком художественном уровне решать комплекс поставленных задач.

Развить объемно-пространственное мышление и чувство пластики, необходимые для понимания связей пространства среды с предполагаемой в ней пластической формой.

Дать представление о процессе формирования художественного образа в скульптуре. Приобрести умения работать в различных пластических материалах с учётом их специфики.

1.2. Задачи:

Декоративность, монументальность или станковость связаны с особенностями пластического мышления художника. Задачей дисциплины является выявить эти

особенности и развить их. Помочь студенту выработать свой творческий метод, развить художественный вкус.

Ознакомить студентов с методами и принципами построения объёмно-пространственной (круглой) скульптуры и рельефа. Научить видеть и понимать анатомические и конструктивно-пластические законы образования формы в трёхмерном пространстве. Научить через этюды в мягком материале почувствовать и понять живую форму.

Научить обязательным приёмам использования в работе масштабного циркуля и отвеса как вспомогательных средств для более точного построения скульптуры.

Изучение и анализ классических и современных произведений скульптуры.

Изучить основные виды скульптуры (контррельеф, барельеф, рельеф, горельеф, круглая скульптура.) с характерными закономерностями построения и моделировки формы в каждом из видов;

Изучить законы и принципы построения рельефа;

Изучить особенности скульптуры, задачи и её связь с пространством, степень обобщения и стилевые особенности;

Научить анализировать и понимать сложную пластическую форму, определять её главные составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, и их влияние на форму в целом.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Спецкурс скульптуры» включена в базовую часть Блока 1 и изучается на протяжении девяти семестров в объеме 504 часа, в том числе 162 часа самостоятельной работы.

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце 1,2,3,4,5,6,7,8 семестра

Форма итогового контроля – экзамен в конце 9 семестра обучения.

3. Требования к уровню освоения курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного	Знать: - основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, методику сбора подготовительного материала при работе над скульптурой. Уметь: - выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания

<p>искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>художественного произведения, уметь мыслить нестандартно и образно, уметь изложить в эскизах творческий замысел.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора натурального материала, его творческой переработки и анализа посредством создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов, при работе над композицией скульптуры; представлением о процессе формирования художественного образа в скульптуре, с учётом свойств и качеств материала.
<p>ОПК-2: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы зрительного восприятия произведения искусства; основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объеме, основные закономерности построения и моделирования формы в скульптуре; методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные материалы, используемые в скульптуре в условиях практической и творческой деятельности <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; применять на практике знания техники и технологии художественных и вспомогательных материалов при моделировании формы <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой последовательности ведения скульптуры в различных материалах; навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными; навыками свободного моделирования формы в скульптуре;
<p>ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать</p> <p>художественные материалы, техники и технологии, используемые в скульптуре в условиях практической деятельности</p> <p>Уметь:</p> <p>применять на практике знания по технике и технологии скульптурных материалов уметь изложить в эскизах творческий замысел</p> <p>Владеть:</p> <p>приемами и средствами передачи объема и пространства; навыками свободного владения выразительными средствами скульптуры с применением техники и технологий скульптуры и скульптурных материалов, проявляя креативность композиционного мышления</p>

<p>ПК-1: способность демонстрировать свободное владение выразительными средствами скульптуры (рисунок, лепка, графика), способностью свободно владеть техниками и технологиями в области скульптуры (станковой, монументальной, декоративной скульптуры и мелкой пластики),</p>	<p>Знать: - основные законы зрительного восприятия произведения искусства; выразительные средства скульптуры; художественные материалы, техники и технологии, используемые в скульптуре в условиях практической деятельности; основные закономерности построения и моделирования формы в скульптуре; Уметь: - применять знания законов композиции, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; применять на практике знания по технике и технологии скульптурных материалов, уметь изложить в эскизах творческий замысел. Владеть: - навыками использования средств выразительности скульптуры при создании эскизов и этюдов; приемами и средствами передачи объема и пространства; навыками свободного владения выразительными средствами скульптуры с применением техники и технологий скульптуры и скульптурных материалов, проявляя креативность композиционного мышления.</p>
<p>ПК-2: способность применять полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, материальной культуры, знание художественных материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе художника-скульптора</p>	<p>Знать: - основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в пространстве; методику использования теоретических знаний законов линейной и воздушно-пространственной перспективы в творческом процессе; материалы, используемые в скульптуре в условиях практической деятельности; методику использования знаний пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека и животных. Уметь: - применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; применять на практике знание художественных материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе художника-скульптора. Владеть: - навыками создания эскизов и этюдов разнообразными техниками и технологиями скульптуры; опытом работы над натурными (живая модель) постановками и этюдами с применением знаний пластической анатомии человека; навыками практической работы в скульптурных материалах.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры									Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Аудиторные занятия (всего):	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
практические занятия (ПЗ)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
Самостоятельная работа:	6	6	6	6	42	78	6	6	6	162
Часы контроля (подготовка к экзамену)					36		36			72
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	
Общая трудоемкость, час	36	36	36	36	108	108	78	36	36	504
ЗЕ	1	1	1	1	3	3	2	1	1	14

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

1 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное, декоративное) (Упражнение).	<p>Тема: Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное, декоративное).</p> <p>Цель: Выполнить на основе натурального задания «Этюд головы натурщика в натуральную величину» по дисциплине «Скульптура» упражнения по пластическому решению скульптуры.</p> <p>Задачи: Знакомство и изучение понятий декоративность, станковость и монументальность. Закрепление знаний, полученных при выполнении предыдущих заданий. Основная задача – научиться понимать и применять различный пластический художественный язык</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

		<p>трактовки формы. Изучить приемы создания декоративной, монументальной или станковой композиции. Определение более выразительных форм лица и черепа в соответствии с индивидуальными особенностями (возрастом) и характером модели, почувствовать движение. Держать размер работы в заданной величине и не допускать её разрастания.</p> <p>Масштаб: 20-30</p> <p>см. Материал: пластилин, глина.</p>	
--	--	---	--

2 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Переработка этюда обнаженного стоящего натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	<p>Тема: Переработка этюда обнаженного стоящего натурщика.</p> <p>Цель: Выполнить на основе натурального задания «Ознакомительный этюд обнаженного стоящего натурщика» по дисциплине «Скульптура» переработку этюда по пластическому решению скульптуры. Закрепить знакомство с фигурой человека, её анатомическими и конструктивными особенностями, механикой движений человека без живой модели.</p> <p>Задачи: Закрепление понятий декоративность, станковость и монументальность. Закрепление знаний, полученных при выполнении предыдущих заданий. Основная задача – научиться понимать и применять различный пластический художественный язык трактовки формы. Изучить приемы создания декоративной, монументальной или станковой композиции. Изучаются понятия: обобщение, декоративность. Применить в работе над этюдом знание анатомии. Понять механизм фигуры, нахождение главных пластических узлов, прикрепление</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

	<p>мышц, функциональность суставов и их конструкцию. Эту работу выполняет без детальной проработки. Держать работу в заданном масштабе.</p> <p>Размер: 40 см.Материал: Пластилин.</p>	
--	---	--

3 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Переработка горельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	<p>Тема: Переработка горельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)</p> <p>Цель: Выполнить на основе задания «Горельеф обнаженной фигуры натурщика» по дисциплине «Скульптура» переработку по пластическому решению горельефа. Познакомиться с приемами создания формы обнаженного тела в горельефе, в условиях декоративного, монументального или станкового решения композиции, его конструктивно-пластические качества и взаимосвязь отдельных частей.</p> <p>Задачи: Студент должен закомпоновать в заданном формате фигуру человека и один – два предмета (подиум, драпировка), разобрать по планам соотношения объемов с учетом перспективных сокращений. Дать соотношение планов и форм между собой, почувствовать, как они переходят один в другой. Достигнуть связи между формами и конструкцией фигуры. Легко пользоваться приемом наложения планов. Создать иллюзию круглой скульптуры с помощью условных сокращений рельефного изображения, создав гармонию единого целого с помощью приема обобщения и/или более детальной моделировки малых форм согласно декоративного и монументального пластического решения композиции.</p> <p>Размер: 50 см.Материал: глина.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

4 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).	<p>Тема: Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).</p> <p>Цель: Задание рассчитано на быстрое и лаконичное решение композиционно-пластической задачи.</p> <p>Задачи: Студент сразу должен верно взять пропорции и движение фигуры, не акцентируя внимание на деталях. Создать впечатление движения, действия с помощью меняющихся контуров фигуры с разных точек зрения и переходов от формы к форме внутри этих контуров, создающих впечатление движения и переработка их относительно пластического решения (монументального или декоративного). Понять и использовать выразительность изображения в состоянии движения и роль жеста, как основных выразительных средств для реализации замысла художника и передачи характера, отбор главного и второстепенного, обобщение и стилизация. В итоге должны быть верно переданы выразительность движения, формы обнаженного тела и найдена взаимосвязь отдельных частей и целого с элементами переработки и стилизации относительно пластических понятий декоративного, монументального или станкового решения композиции.</p> <p>Размер: 35 – 40см. Материал: пластилин.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

5 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Переработка рельефа обнаженной фигуры с	<p>Тема: Переработка рельефа обнаженной фигуры с драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).</p> <p>Цель:</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1</p>

	<p>драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).</p>	<p>Выполнить на основе задания «Рельеф обнаженной фигуры с драпировкой» по дисциплине «Скульптура» творческую переработку рельефа.</p> <p>Закрепить принципиальное понятие работы в рельефе, при выборе пластического решения (монументальное или декоративное), когда фигуры выступают лишь в половину от своей реальной величины.</p> <p>Поиск выразительного пластического решения, получение представления о скульптурной форме, закрепление знаний о конструктивных и пластических особенностях решения рельефа, и организации пространства в нём, согласно выбранной пластической трактовке.</p> <p>Практические упражнения (эскизы):</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Композиционные поиски (фор-эскиз, зарисовки), б) Выполнение картона рельефа, изготовление и набивание глиной щита (высота до 1м.) в) Перенос картона на щит, выполнение рельефа. <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Овладеть навыками работы с материалом и необходимым инструментом; б) грамотно компоновать и построить фигуру, не теряя при этом особенностей данной модели, используя образное решение; в) разобрать и изучить анатомические и конструктивно-пластические особенности фигуры человека, её характер, движение и трактовку относительно выбранного пластического решения; г) сохранить логичность конструкции тела, движение больших форм фигуры, их взаимосвязь; д) убедительно перевести масштаб фигуры в размер работы, пользуясь опытом, полученным в предыдущих заданиях, умением использовать прием наложения планов; е) грамотно применять принципы уплощения фигуры в соответствии со стилистическими особенностями выбранного пластического решения; ж) грамотно выполнить обобщение формы, 	<p>ПК-2</p>
--	--	--	--------------------

		<p>выявить главное, не теряя второстепенного;</p> <p>з) стараться творчески подходить к решению поставленных задач,</p> <p>и) понять принципы и законы расположения линий и масс складок, в контексте выбранного решения;</p> <p>к) держать размер работы в заданной величине, не допуская её разрастания, добиться максимального сходства с моделью.</p> <p>Материал: глина. Масштаб: до 1 метра</p>	
--	--	---	--

6 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	<p>Тема: Творческая переработка этюда обнаженной фигуры</p> <p>Цель: Выполнить на основе задания «Этюд обнаженной фигуры в натуральную величину» по дисциплине «Скульптура» творческую работу.</p> <p>Произвести поиск выразительного пластического решения, получение представления о скульптурной форме, конструктивных и пластических особенностях её организации и выборе определенного пластического решения (монументального или декоративного) и трактовкой формы под предполагаемый конечный материал изделия.</p> <p>Практические упражнения (эскизы):</p> <p>а) Композиционные поиски (фор-эскиз, зарисовки),</p> <p>б) Выполнение технически грамотного и точного по пропорциям и движению каркаса.</p> <p>в) Выполнение этюда</p> <p>Задачи:</p> <p>а) Овладеть навыками работы с материалом и необходимым инструментом;</p> <p>б) найти верный, точный контрапост, разобрать и изучить анатомические и конструктивно-пластические особенности трактовки формы и пропорции фигуры</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

		<p>человека в положении контрапост относительно выбранного пластического решения;</p> <p>в) увидеть движение больших форм фигуры, их взаимосвязь, по возможности усилить пластическое движение фигуры, сохраняя общее пластическое решение;</p> <p>з) почувствовать характер модели, особое внимание уделить конструктивной разработке мускулатуры и костной основы натурщика, её трактовку относительно выбранного пластического решения, не теряя при этом особенностей данной модели;</p> <p>д) в соответствии с целями данного задания уметь выбрать и использовать для достижения наилучшего результата прием обобщения или тонкой разработки формы;</p> <p>е) стараться творчески подходить к решению поставленных задач;</p> <p>ж) на основе изучения творческого метода и стилистики произведений других авторов стараться выработать свой;</p> <p>з) держать размер работы в заданной величине, не допуская её разрастания, добиться максимального сходства с моделью.</p> <p>Материал: глина. Масштаб: 0,5 натуральной величины натуры</p>	
--	--	--	--

7 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Творческая переработка этюда одетой фигуры	<p>Тема: Творческая переработка этюда одетой фигуры</p> <p>Цель: Выполнить на основе задания «Этюд одетой фигуры» по дисциплине «Скульптура» творческую работу. Изучение формообразования одежды на фигуре человека. Найти её выразительное пластическое решение, получение представления о скульптурной форме, конструктивных и пластических особенностях её организации в определенном решении (монументальное</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

		<p>или декоративное) и трактовкой формы под предполагаемый конечный материал изделия.</p> <p>Практические упражнения (эскизы):</p> <p><i>а)</i> Композиционные поиски (фор-эскиз, зарисовки),</p> <p><i>б)</i> Выполнение технически грамотного и точного по пропорциям и движению каркаса.</p> <p><i>в)</i> Выполнение этюда.</p> <p>Задачи:</p> <p><i>а)</i> Произвести обмеры и грамотно пользоваться сравнительными пропорциями;</p> <p><i>б)</i> найти верное, точное движение фигуры, разобрать конструктивно-пластические особенности и пропорции; верную конструктивную основу одежды, изучить её пластические особенности;</p> <p><i>в)</i> закрепить понятие природы формообразования складок и свободно висящих частей одежды; произвести грамотный отбор складок;</p> <p><i>г)</i> научиться соблюдать соотношения и соответствия частей и целого, выделить наиболее выразительные объёмы и списать второстепенные;</p> <p><i>д)</i> увидеть движение больших форм, их взаимосвязь и по мере возможности наполнить малыми, не теряя при этом цельности фигуры, относительно выбранного пластического решения;</p> <p><i>е)</i> грамотно использовать прием обобщения и тонкой моделировки и трактовки форм;</p> <p><i>ж)</i> уметь грамотно моделировать с помощью контура и светотеневых эффектов, прослеживая и обрабатывая ее с разных ракурсов;</p> <p><i>з)</i> использовать в работе интервалы покоя и паузы, сосредотачивая внимание на более выразительных формах;</p> <p><i>и)</i> держать размер работы в заданной величине, не допуская её разрастания, добиться максимального сходства с моделью.</p> <p><i>к)</i> стараться подходить творчески к решению поставленных задач.</p>	
--	--	--	--

		Материал: пластилин. Масштаб: 50-60 см	
--	--	--	--

8 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Творческая переработка этюдаобнаженной фигуры	<p>Темы: Творческая переработка этюдаобнаженной фигуры</p> <p>Цель: Выполнить на основе задания «Этюд обнаженной фигуры» по дисциплине «Скульптура» творческую работу. Поиск выразительного пластического решения (монументального или декоративного), получение представления о скульптурной форме, конструктивных и пластических особенностях её организации в выбранном решении и трактовки формы и фактуры под предполагаемый конечный материал. Творчески подходить к решению поставленных задач.</p> <p>Практические упражнения (эскизы): <i>а)</i> Композиционные поиски (фор-эскиз в пластилине (30 см), зарисовки), <i>б)</i> Выполнение технически грамотного и точного по пропорциям и движению каркаса. <i>в)</i> Выполнение этюда в натуральную величину.</p> <p>Задачи: <i>а)</i> Найти верное, точное движение фигуры, разобрать и трактовать анатомические и конструктивно-пластические особенности и пропорции фигуры человека согласно выбранного пластического решения; <i>б)</i> почувствовать индивидуальный характер модели, уделить внимание тяжести тела, давящей на опорную ногу, разработке мускулатуры и групп мышц, участвующих в этом напряжении, соблюдая характер трактовки формы общему решению фигуры; <i>в)</i> решать этюд, стараясь добиваться в лепкеприближения к фактуре конечного материала; <i>г)</i> использовать в работе интервалы</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

		<p>покоя и паузы, сосредотачивая внимание на более важных и характерных формах, создавая целостное более выразительное произведение;</p> <p>д) на основе предыдущих заданий и анализа произведений других авторов уметь правильно выбрать методы обобщения и тонкой моделировки формы;</p> <p>е) уметь пользоваться светотенью, как выразительным средством, при выявлении формы;</p> <p>ж) уметь создавать композиционный ритм с помощью чередования точек покоя и напряжения в самой фигуре, создавая текучие и спокойные формы или же наполненные внутренним движением, приведя все к единому целому, создав достоверный и убедительный художественный образ;</p> <p>з) держать размер работы в заданной величине, не допуская её разрастания, добиться максимального сходства с моделью.</p> <p>Материал:пластилин, глина (на выбор) Масштаб:50-60 см</p>	
--	--	---	--

9 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Этюд обнаженной фигуры	<p>Темы:Этюд обнаженной фигуры</p> <p>Цель: Выполнить творческую работу этюд обнаженной фигуры по памяти и представлению (на основе набросков и зарисовок).Поиск выразительного пластического решения (монументального, станкового или декоративного),кратковременного этюда небольшого размера из пластилина, как правило более динамичный, без детальной проработки, т.е. на движение и композиционную четкость и ясность. Соблюсти методикупоследовательного ведения работы, поиск выразительного пластического решения,закрепление представления о скульптурной форме, конструктивных и пластических</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2</p>

		<p>особенностях её организации в соответствии с выбранным решением и трактовкой формы.</p> <p>Творчески подходить к решению поставленных задач, всегда основываясь на наблюдении и изучении натуры в создании художественного образа.</p> <p>Создание выразительного художественного образа.</p> <p>Практические упражнения (эскизы):</p> <p><i>а)</i> Композиционные поиски (фор-эскиз в пластилине, зарисовки);</p> <p><i>б)</i> Выполнение технически грамотного и точного по пропорциям и движению каркаса (наиболее точно выставить, выгнуть жёсткую основу (остов)).</p> <p><i>в)</i> Выполнение этюда</p> <p>Задачи:</p> <p><i>а)</i> Произвести обмеры, грамотно использовать в создании скульптуры сравнительные пропорции, соблюдать соотношения и соответствия частей и целого;</p> <p><i>б)</i> стараться добиваться живой лепки соответствующей выбранному пластическому решению;</p> <p><i>в)</i> использовать возможность рассмотрения этюда с разных сторон освещения, с целью более точной организации светотеневых градаций, для грамотного моделирования формы с расстановкой акцентов;</p> <p><i>г)</i> успешно применять знание анатомии, видеть движение и наполненность формы, уметь передать их с нужной силой и живостью, пользуясь арсеналом выразительных средств скульптуры (светотени, обработка поверхностей, разнообразия моделировок, методов обобщения, пластического и композиционного решения, возможностей инструментов);</p> <p><i>д)</i> усвоив все этапы создания скульптуры, научиться понимать специфику ведения-продвижения работы, как единого целого (на всех последующих, после начального, этапах должно создаваться впечатление законченной работы);</p>	
--	--	---	--

	<p><i>е)</i> добиваться создание живого и яркого впечатления, творческого и свободного решения композиции,</p> <p><i>жс)</i> в соответствии с целями данного, задания выбрать и использовать для достижения наилучшего результата методы обобщения и тонкой моделировки пластической формы;</p> <p><i>з)</i> стремиться творчески подходить к решению поставленных задач, на основе изучения творческого метода и стиля других авторов, стараться выработать свой;</p> <p><i>и)</i> держать размер работы в заданной величине, не допуская её разрастания;</p> <p><i>к)</i> в итоге студент должен представить работу, реалистически законченную как в деталях, так и в соподчинении их целому, выявляя главное: максимально решить все профессионально-художественные и чисто технические задачи.</p> <p>Материал:пластилин, глина (на выбор)Масштаб: 40-50 см</p>	
--	---	--

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий

1 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное и декоративное) (Упражнение).	30	6	36

2 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Переработка этюда обнаженного стоящего натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	30	6	36

3 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Переработкагорельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	30	6	36

4семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).	30	6	36

5 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Переработка рельефа обнаженной фигуры с драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).	30	6	36

6 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	30	42	72

7 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Творческая переработка этюда одетой фигуры	30	42	72

8 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	30	42	72

9 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего
Этюд обнаженной фигуры	30	6	36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

- Лантери Э. Лепка / Э.Лантери. — 1 файл в формате PDF. — М.: В. Шевчук, 2006. — 335 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3974. — ISBN 5-94232-035-7.
- Одноралов Н. В. Скульптура и скульптурные материалы: учебное пособие для художественных вузов и училищ / Н. В. Одноралов. — 2-е изд., доп. — М.: Изобразительное искусство, 1982. — 223 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?ktpath_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4442. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

3. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Электрон.текст. изд. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с.: 16 с.цв. вкл. — (Авторский учебник). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/5D6CFC4C-E549-4B49-BCC7-523AAECD3686/plasticheskaya-anatomiya-cheloveka-chetveronogih-zhivotnyh-i-ptic#page/1>. — ISBN 978-5-534-07020-0.
4. Рисунок. Скульптура. Композиция. Перспектива. Творческие практики: рабочие программы для студентов специальности 052000 " Скульптура" / Красноярский государственный художественный институт. — Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2004. — 51с.

6.2. Дополнительная литература

1. Буффье Г. Руководство лепного искусства / Г. Буффье. — М.: Эксмо, 2015. — 128 с. — (Рукоделие и ремесло.Классические издания). — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4315. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-699-80449-8.
2. Добрынина Г. Г. Скульптура и пластическое моделирование: учебное пособие / Г. Г. Добрынина. — Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4328. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Кочетков В. П. Авторская медаль Строгановской школы: учебно-методические материалы / В. П. Кочетков. — Электрон.текст. изд. — М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2015. — 162 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73834/#3>. — ISBN 978-5-87627-095-5.
4. Левин И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре: утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебно-методического пособия / И. Л. Левин. — Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2016. — 215 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=4335. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-528-00135-7.
5. Мельник А. А. Архитектурно-декоративная пластика. Основные закономерности построения рельефа: учебное пособие / А. А. Мельник. — М.: МАРХИ, 1983.

6. Одноралов Н. В. Техника медальерного искусства: учебное пособие для художественных и художественно-промышленных вузов / Н. В. Одноралов. — М.: Изобразительное искусство, 1983.
7. Рубино П. Скульптурный портрет в глине: Увлекательное путешествие в мир творческих и технических возможностей портретной скульптуры: пер.с англ. / П. Рубино. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — ISBN 5-17-037570-0.
8. Скульптура: энциклопедия: уникальный иллюстрированный справочник для скульпторов / Клер Уэйт Браун. — М.: Арт-Родник, 2012.
9. Эскиз, этюд, модель в скульптуре / М. Стекольников. — СПб.:PalaseEditions, 2012.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза)или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>(в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- способы самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации в условиях практической и творческой деятельности художника-скульптора; основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объеме, методику сбора подготовительного материала при работе над композицией скульптуры; основные законы зрительного восприятия произведения искусства; основные законы композиционного построения

изображения на плоскости и в объеме; основные закономерности построения и моделирования формы в скульптуре; методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные материалы, техники и технологии, используемые в скульптуре в условиях практической и творческой деятельности; методику использования теоретических знаний законов линейной и воздушно-пространственной перспективы в творческом процессе; методику использования знаний пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека и животных;

Уметь:

- планировать и определять цели и задачи приступая к работе над скульптурой; устанавливать приоритеты при решении задач; учитывать наличие условий, личностных возможностей и временной перспективы при выборе способов решений задач для достижения целей в своей практической и творческой деятельности; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания скульптурного произведения, уметь мыслить нестандартно и образно; применять на практике знания техники и технологии художественных и вспомогательных материалов при моделировании формы; применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе;

Владеть:

- навыками практического использования планирования в своей творческой деятельности; навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля для достижения результатов планирования; навыками сбора натурального материала, его творческой переработки и анализа посредством создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов, при работе над композицией скульптуры; представлением о процессе формирования художественного образа в скульптуре, с учётом свойств и качеств материала; методикой последовательности ведения скульптуры в различных материалах; навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными; навыками свободного моделирования формы в скульптуре; навыками использования средств выразительности скульптуры при создании эскизов и этюдов; приемами и средствами передачи объема и пространства; навыками свободного владения выразительными средствами скульптуры с применением техники и технологий скульптуры и скульптурных материалов, проявляя креативность композиционного мышления; навыками создания эскизов и этюдов разнообразными техниками и технологиями скульптуры; опытом работы над натурными (живая модель) постановками и этюдами с применением знаний пластической анатомии человека; навыками практической работы в скульптурных материалах.

Критерии оценки выполненного задания

критерии	оценка			
	2	3	4	5
	(неудовлетворит	(удовлетворительно)	(хорошо)	(отлично)

	ельно)			
Планирование своей деятельности, постановка задач, учитывание времени, наличие условий и своих возможностей при выполнении заданий, достижение целей	Полное отсутствие понимания необходимости планирования, отсутствие целей и задач, как следствие не выполнение заданий и отсутствие учета условий для достижения цели.	Допущены неточности и ошибки в планировании, недостаточное соблюдение условий для полного выполнения задания и достижения цели.	Незначительные неточности в планировании, не полный учет условий, не полное решение поставленных задач при достижении цели. Не полное соответствие полученных результатов с планированием.	Грамотное планирование с учетом всех условий и точным расчетом времени и своих возможностей, решение всех задач и достижение цели. Полное соответствие полученных результатов с планированием.
Соблюдение пропорций; построение формы;	Допущены грубые ошибки в пропорциональном построении формы. Отсутствие понимания построения формы в объеме и пространстве.	Допущены неточности и ошибки в пропорциях и построении формы в объеме, низкая культура выполнения работ.	Достаточно уверенное владение пропорциями и построением формы в объеме с незначительными неточностями.	Яркое, точное, соблюдение пропорций, уверенное, стабильное владение объемным решением формы, выполнение работ без ошибок. Проявление нестандартных и выразительных пластических решений.

<p>Соответствие трактовки формы выбранному пластическому решению; образное решение;</p> <p>эмоционально-психологическое состояние;</p>	<p>Полное отсутствие соответствия трактовки формы и образного решения, отсутствие психологического состояния.</p>	<p>Допущены неточности и ошибки в трактовке формы и образного решения, недостаточное эмоционально-психологическое состояние.</p>	<p>Незначительные неточности в соответствии трактовки формы выбранному пластическому решению с неполным раскрытием художественного образа.</p>	<p>Яркое, выразительно эмоционально-психологическое решение, точное, соответствие трактовки формы выбранному пластическому решению, уверенное, раскрытие художественного образа с детализированной проработкой.</p>
<p>Степень овладения техникой моделировки и формы в скульптуре:</p> <p>разные виды техники в различных материалах.</p>	<p>Многочисленные грубые ошибки в разных видах техники моделировки формы без учета специфики материалов.</p>	<p>Слабые технические навыки работы с материалом, неубедительность художественного оформления работ, не выразительное моделирование формы. Отсутствует понимание пластических особенностей глины и пластилина.</p>	<p>В целом, убедительное выполнение работ. Незначительные технические ошибки, а также проблемы в выборе техники моделирования формы в соответствии с материалом, присутствует понимание пластических особенностей глины и пластилина но не всегда</p>	<p>Яркое, точное, уверенное, стабильное выполнение работ без ошибок, с пониманием пластических особенностей глины и пластилина, выразительно пластическое моделирование формы.</p>

			применяется.	
--	--	--	--------------	--

7.2 Типовые задания

1 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства	
		Вид	
1	Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное и декоративное) (Упражнение).	Кафедральный аттестационный просмотр	
		Кафедральный экзаменационный просмотр	
		Факультетский экзаменационный просмотр	

2 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства	
		Вид	
1	Переработка этюда обнаженного стоящего натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	Кафедральный аттестационный просмотр	
		Кафедральный экзаменационный просмотр	
		Факультетский экзаменационный просмотр	

3 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства	
		Вид	
1	Переработка горельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	Кафедральный аттестационный просмотр	
		Кафедральный экзаменационный просмотр	
		Факультетский экзаменационный просмотр	

4 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства	
		Вид	
1	Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).	Кафедральный аттестационный просмотр	
		Кафедральный экзаменационный просмотр	
		Факультетский экзаменационный просмотр	

5 семестр

п/п	Контролируемые разделы	Оценочные средства	

	дисциплины	Вид
1	Переработка рельефа обнаженной фигуры с драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).	Кафедральный аттестационный просмотр
		Кафедральный экзаменационный просмотр
		Факультетский экзаменационный просмотр

6 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства
		Вид
1	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	Кафедральный аттестационный просмотр
		Кафедральный экзаменационный просмотр
		Факультетский экзаменационный просмотр

7 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства
		Вид
1.	Творческая переработка этюда одетой фигуры	Кафедральный аттестационный просмотр
		Кафедральный экзаменационный просмотр
		Факультетский экзаменационный просмотр

8 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства
		Вид
1	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	Кафедральный аттестационный просмотр
		Кафедральный экзаменационный просмотр
		Факультетский экзаменационный просмотр

9 семестр

п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства
		Вид
1	Этюд обнаженной фигуры	Кафедральный аттестационный просмотр
		Кафедральный экзаменационный просмотр
		Факультетский экзаменационный просмотр

Вопросы для самоконтроля

1. Общие понятия курса скульптуры.
2. Определение скульптуры.
3. Свойства и разновидности глины и пластилина.
4. Оборудование и инструменты для работы с мягкими материалами (станки, стеки, петли, циркуль, отвес и т.д.)
5. Виды и способы изготовления каркасов для портрета, полуфигуры, фигуры и т.д.
6. Последовательность и ход работы над скульптурным этюдом.
7. Понятие скульптурного произведения (этюда) в заданном масштабе (0,5 натуральной величины, 1,5 н.в., 2 н.в.)
8. Роль освещения в выявлении объёмно-пространственного решения скульптуры.
9. Роль пропорции формы и пропорциональное отношение частей и целого.
10. Роль силуэта, ритма в скульптуре.
Разновидности скульптуры (этюд): портрет, бюст, полуфигура, фигура, рельеф, контррельеф и т.д.
11. Динамика, статика и равновесие в композиции и в объёмно-пространственной развитой структуре.
12. Влияние освещения на изображаемую форму в пространстве.
13. Светотеневые характеристики объёмно-пространственных форм.
14. Методическая последовательность ведения работы.
15. Ритм в композиции.
16. Серийный принцип в композиции.
17. Образ, выразительность, основные приемы работы с формой
18. Историю развития скульптуры.
19. Основные закономерности построения и моделирования формы в скульптуре.
20. Художественные материалы и техники, используемые в скульптуре, скульптурной композиции.
21. Этапы, методы ведения работы над скульптурой.
22. Техники и технологии перевода в заданный масштаб и материал.
23. Методика копирования произведений скульптуры.
24. Закономерности зрительного восприятия скульптуры
25. Законы и приемы композиции в скульптуре.
26. Специфика решения скульптурной формы, понятие сомасштабности конструктивных и пластических особенностей её организации.
27. Выразительные средства скульптуры.
28. Основные понятие масштаба скульптуры в городской среде.
29. Методику преподавания дисциплин изобразительного искусства.
30. Основные правила безопасности нахождения и работы в мастерской.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

7.3.1 Формы контроля уровня обученности по дисциплине и характер их проведения

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), итоговый контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде домашнего задания и регулярного посещения занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах.

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 9 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет качества выставленных учебных работ, а также успехи и прилежание за весь период обучения.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всех семестров. Формы контроля: педагог регулярно проверяет выполнение домашнего задания. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

7.4 Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», основной формой оценки уровня подготовки по дисциплине «Скульптура» являются экзаменационные просмотры, которые приравнены к экзаменам.

- Для проведения аттестации (просмотра) создаётся комиссия. Как правило, в состав кафедрального просмотра входят все члены кафедры. Состав факультетского просмотра состоит из ректора, представителей проректорского корпуса, декана, заведующих всех кафедр художественного факультета и руководителей творческих мастерских. Комиссия оценивает качественный уровень подготовки каждого студента, соответствие выполненных им работ поставленным задачам и рабочей программе.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в форме объявления.
- В связи со спецификой высшего профессионального художественного образования экзаменационный просмотр проводится в один день и включает несколько взаимосвязанных дисциплин («Рисунок», «Скульптура», "Общий курс композиции", «Композиция») которые оцениваются индивидуально.
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.5. Структура экзамена

Аттестационный экзамен представляет собой просмотр всех выполненных за семестр работ. Студенты с помощью преподавателя организуют выставку своих учебных работ. К экзаменационному просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания.

Экзамен складывается из:

не только оценивания формального выполнения задания, но и, прежде всего решения поставленных задач.

Знания, умения и владение предметом оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации, решать актуальные художественно-образные задачи, имеющие непосредственное отношение к профилю и направлению скульпторов. Учебным планом отведено 162 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине и 72 часа выделено на подготовку к экзаменам, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Спецкурс скульптуры», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ им. Д. Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Скульптура один из самых выразительных видов искусства. Здесь мы имеем дело с реальным физическим миром, максимальной визуальной активностью и повышенной значимостью третьего измерения.

Обучение основано на изучении конструкции и пластики человека, создании художественного образа, освоении различных форм скульптуры; круглая скульптура, рельеф, контррельеф, барельеф, горельеф, станковая, монументальная, монументально-декоративная скульптура через систему последовательных заданий.

Основной целью обучения спецкурса скульптуры является выявить склонности и развить творческий потенциал учащихся с помощью последовательно усложняющихся практических заданий, основанных на глубоком изучении натуры, изучении и применении приемов обобщения и стилизации, призванных более широко и емко раскрыть образ, общественную значимость произведения, его организующую функцию и неразрывную связь с архитектурой. Воспитание художников-скульпторов свободно мыслящих пластической формой, завязанной со средой, окружающим пространством (архитектурой, природой, ландшафтом), выраженной в монументально-декоративном виде скульптуры,

или же художников, мыслящих в станковом виде скульптуры завязанной со средой выставочного пространства и в интерьерах. «Спецкурс скульптуры» является дополнительным, развивающим определенные компетенции, курсом к дисциплине «Скульптура», при этом все компетенции и задачи дисциплины «Скульптура» остаются неизменными.

Основу профессионального освоения скульптурного мастерства составляет практическая деятельность студентов. На практических упражнениях особое внимание обращается на приобретение знаний реалистической формы, умение видеть и передавать характер и конструктивно-пластические особенности модели в зависимости от поставленной задачи. Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется по результатам плановых кафедральных просмотров, бесед и устных опросов студентов.

Задача дисциплины «Спецкурс скульптуры» заключается в развитии у студентов знаний и практических умений создания объемно-пространственных произведений, организующих среду, способности обобщать явления окружающей действительности посредством создания яркого, выразительного и самобытного художественного образа средствами скульптуры. Выявить различия и особенности монументального, станкового и декоративного пластического решения скульптуры, и уметь ими пользоваться при решении творческих задач. Формирование компетенций, необходимых для понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, анализа вариантов творческих и технических решений, выбора наилучшего из них для решения художественных задач.

Изучение характера и конструктивно-пластических особенностей модели (натурщика) через ряд последовательных усложняющихся заданий. Закрепление на практических занятиях знаний по пластической анатомии и академическому рисунку с выходом на законченное произведение (этюд).

Подготовка специалиста, способного на высоком художественном уровне решать комплекс поставленных задач.

Развить объемно-пространственное мышление и чувство пластики, необходимые для понимания связей пространства среды с предполагаемой в ней пластической формой.

Дать представление о процессе формирования художественного образа в скульптуре. Приобрести умения работать в различных пластических материалах с учётом их специфики.

Научить обязательным приёмам использования в работе масштабного циркуля и отвеса как вспомогательных средств для более точного построения скульптуры.

Изучение и анализ классических и современных произведений скульптуры.

Научить анализировать и понимать сложную пластическую форму, определять её главные составные части, их взаимосвязь и взаимозависимость, и их влияние на форму в целом.

8.1 Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно выполнять каждое задание дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Характер постановок и сроки их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность менять их в зависимости от уровня подготовки студентов. Количество постановок может быть сокращено или увеличено и соответственно определено количество времени на каждую из них в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

8.2 Формы самостоятельной работы

Начинающий художник, стремящийся овладеть умением свободно изображать свои мысли в скульптуре и на бумаге, прежде всего, должен усвоить достижения своих предшественников и на основе этих знаний и навыков развивать собственные способности.

Знание анатомии, перспективы, изучение закономерностей окружающего нас мира, природы, есть основная и главная задача в образовании художника. «Художник, достойный этого звания должен передать всю правду природы, и не только внешнюю. Когда хороший скульптор ваяет человеческий торс, то стремиться воплотить не только мышцы, но и жизнь, то, что их оживляет ... больше, чем жизнь ... - мощь, которая вылепила их, наделила их изяществом, или энергией, или притягивающим очарованием, или необузданным неистовством», - говорил Огюст Роден.

При изучении курса «Спецкурс скульптуры» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка этюда головы натурщика в трёх вариантах решения (станковое, монументальное, декоративное) (Упражнение).	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

2 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка этюда	Подготовительный этап,	6	домашнее

	обнаженного стоящего натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской		задание и регулярное посещение занятий
--	--	--	--	--

3 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка горельефа обнаженной фигуры натурщика в двух вариантах (монументальное, декоративное)	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

4 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка наброска фигуры в выразительном движении (стилизация).	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас), сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

5 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Переработка рельефа обнаженной фигуры с драпировкой (трактовка формы в выбранном пластическом решении).	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

6 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Творческая переработка этюда обнаженной	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы,	42	домашнее задание и регулярное

	фигуры	аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской		посещение занятий
--	--------	--	--	-------------------

7 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Творческая переработка этюда одетой фигуры	Подготовительный этап, сбор иллюстративного материала (образцы, аналоги, изучение литературы по теме задания), изготовление основы (каркас). Самостоятельная работа в мастерской	42	домашнее задание и регулярное посещение занятий

8 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Творческая переработка этюда обнаженной фигуры	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас) уточнение пропорций и проработка деталей. Самостоятельная работа в мастерской	42	домашнее задание и регулярное посещение занятий

9 семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы
1.	Этюд обнаженной фигуры	Подготовительный этап, изготовление основы (каркас) уточнение пропорций и проработка деталей. Самостоятельная работа в мастерской	6	домашнее задание и регулярное посещение занятий

Помимо самостоятельной работы в мастерской над текущими заданиями, для постоянного профессионального роста необходимо также:

1. выполнение ежедневных коротких зарисовок, набросков и этюдов в мягком материале головы, фигуры человека в различных положениях, как с натуры, так и по памяти и представлению различными материалами;
2. выполнение копий в рисунке и объеме с классических образцов скульптуры;
3. работа в мастерской над текущими заданиями;

4. дополнительное изучение и закрепление пройденного материала по пластической анатомии;
5. изучение дополнительной профессиональной литературы;
6. просматривать рекомендуемые произведения, выполненные в различном материале, изучая техники и технологии скульптуры;
7. эскизные (фор-эскизы в мягких материалах) поиски творческих авторских работ;
8. работа над совершенствованием техник выполнения и технологий производства скульптуры в различных материалах.

При составлении индивидуальных планов преподаватель должен видеть перспективу развития каждого студента. В соответствии с этим отбирать для изучения произведения, различные по жанрам, художественно-стилистическим и пластическим особенностям, выдвигающие перед студентом определённые пластические задачи: соблюдение основных принципов и законов композиции, перспективы и пластической анатомии; развитие чувства пропорциональности и движения формы; чувства ритма; гармонического единства и целостного практического восприятия форм и объемов; межкультурного пространства, как выразительного средства; усвоение и закрепление навыков выполнения круглой скульптуры и рельефа.

Успешность продвижения студентов во многом зависит от целесообразно составленного тематического учебного плана, но высокий уровень овладения профессиональным мастерством может быть достигнут только в результате систематических занятий с педагогом и самостоятельного труда при регулярной проверке качества выполненных заданий.

8.3. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должны быть выполнены все задания предусмотренные учебным планом. Экспозиция просмотра, формируется по указанию преподавателя из работ, выполненных в течение семестра.

Перед просмотром все работы открываются. Еще раз оговариваются все ошибки и недоработанные моменты. В них обязательно следует разобраться, и постараться завершить.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений и рекомендаций. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Работе над каждым заданием предшествует вводная лекция – беседа педагога, объясняющая задачи постановки, и завершается заключительной, в которой освещается успешность выполненной работы.

Для дисциплины «Спецкурс скульптуры»:

1. За две недели до контроля этюды дорабатываются с преподавателем, производится отбор произведений в соответствии с целями и задачами постановок. Цель: выявление наиболее проблемных произведений. Путем анализа и исправления ошибок происходит доработка произведения.
2. Сформировать из отобранных работ экспозицию и проанализировать качество и цельность исполнения представленных произведений автора.
3. Обыграть единую выставочную экспозицию всей группы, скомпоновав её совместно с представленными произведениями по другим (просмотровым) дисциплинам (рисунок, скульптура, композиция, общий курс композиции, макетирование, копирование произведений искусства и скульптуры и т.д.).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Спецкурс скульптуры» укомплектована: подиум для модели 2шт., станки скульптурные 10 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда, глина; пластилин (приобретается обучающимися самостоятельно).

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

– читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

– зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе

есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».