

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Кафедра изобразительного искусства и дизайна

Утверждаю
И.о. проректора по учебной и
воспитательной работе

О.В. Попова
«17» марта 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03.08 АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА

Направление подготовки	54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата)
Профиль подготовки	Имидж-дизайн
Квалификация (степень) выпускника	бакалавр
Форма обучения	очно-заочная

Составитель:
кандидат ф. н., доцент
кафедры изобразительного искусства и дизайна

Е.Ю. Бралгин

Бийск 2020

РЕКОМЕНДОВАНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

На заседании кафедры изобразительного искусства и дизайна
протокол № 5 от «24» марта 2020 г.

Заведующий кафедрой

изобразительного искусства и дизайна

Мамакина Н.С.

1. Цель и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины - овладение основами скульптуры на примере образцов классической культуры и живой природы. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для развития пространственных представлений, умения видеть и передавать в различных материалах трехмерность объектов действительности.

Задачи дисциплины:

- основной задачей является, изучение законов реалистического искусства в области скульптуры, формирование образно-пластического способа мышления;

- **лекционных занятий:** ознакомить студентов с основными видами и жанрами скульптуры, с методикой лепки с натуры и по воображению, с пластической анатомией человека;

- **лабораторных занятий:** овладеть навыками работы с различными скульптурными материалами и инструментами, развить способность правильно воспринимать формы предметов и изображать их реальные объемы, пространство;

- **самостоятельных работ:** закрепить материал в виде решения целенаправленных образных задач на основе практических упражнений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина «Академическая скульптура» (Б1.Б.03.08) относится к базовой части профессионального цикла и входит в модуль дисциплин профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 «Способностью обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании».

В результате изучения студент должен

знать:

- историю культуры и искусств;
- пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы;

уметь:

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики;
- уметь: изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;

владеть:

- основами скульптуры;
- приемами выполнения работ в материале.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	54	18	18	18
В том числе:				
Лекции (Л)	18	10	8	
Практические занятия (ПЗ)				
Семинары (С)				
Лабораторные работы (ЛР)	36	8	10	18
Самостоятельная работа (всего)	99	18	27	54
В том числе:				
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)			Экзамен (27 ч.)	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость	часы	180	36	72
зачетные единицы		5	1	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
ЛЕКЦИИ (1-2 семестры)		
1л	<i>Изучение пластической анатомии человека.</i>	История возникновения, виды, особенности скульптуры. Пластическая анатомия человека.
	1.1 <i>Скульптура, как вид изобразительного искусства. Её жанры. Скульптурный рельеф. Содержание и художественные качества.</i>	Виды, жанры скульптуры. Художественная форма скульптурного рельефа, его отличие от круглой скульптуры. Скульптурный барельеф, скульптурный горельеф.
	1.2 <i>Анатомическое строение и биохимические функции двигательного аппарата. Структура и физиологические свойства скелета и суставов. Плечевой пояс.</i>	Двигательный аппарат состоит из пассивных органов опоры и движения - костей и активных органов-мышц. Общие понятия о скелете. Строение и функция составов. Кости верхних конечностей.
	1.3 <i>Форма и движение позвоночного столба и грудной клетки. Костная основа и суставы предплечья. Сочленение и движение кисти и пальцев.</i>	Позвоночный столб-опора всего скелета. Грудная клетка - костно-хрящевая коробка, оберегающая важные внутренние органы. Особенности строения суставов предплечья. Кости кисти рук.

	1.4 <i>Соединение таза. Скелет нижней конечности.</i>	Кости таза. Мужской таз, женский таз. Нижние конечности, горизонтальная ось тазобедренных суставов - опора всего тела Анатомическое строение скелета голени и стопы. Строение тазобедренного, коленного и голеностопного суставов.
	1.5 <i>Череп человека.</i>	Строение черепа человека.
	1.6 <i>Пропорции человеческого тела. Мышцы (мускулы) тела человека.</i>	Изменение положения человеческих костей во время движения. Строение и значение мышц в человеческом теле.
	1.7 <i>Мышцы (мускулы) головы и шеи. Поверхностные мышцы туловища.</i>	Жевательные и мимические мускулы. Их прикрепление и назначение. Различные эмоции при сокращении мимических мышц лица. Надчерепной мускул - мышцы свода черепа. Мышцы груди. Мышцы живота. Мышцы спины.
	1.8 <i>Мышцы верхних конечностей. Мышцы сгибатели и разгибатели.</i>	Строение, крепление, назначение.
	1.9 <i>Мышцы таза. Мышцы нижней конечности. Центр тяжести.</i>	Строение, крепление, назначение мышц таза и нижней конечности.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ		
1п	<i>Изучение конструктивно-анатомического строения головы человека.</i>	История возникновения, виды, особенности круглой скульптуры. Этапы выполнения копии анатомической модели черепа человека в материале, определение плановости, измерение пропорций. Выразительные возможности круглой пластики. Способы определения глубинных отношений форм в скульптуре.
	1.1 <i>Выполнение копии анатомической модели черепа человека.</i>	Специфика работы над скульптурным рельефом, в отличие от специфики работы над круглой пластикой. Разновидности скульптурного инструментария, способы работы со скульптурными материалами. Поэтапность работы над копией скульптурного рельефа, его моделировка. Передача плановости в рельефе, способы измерения пропорциональных соотношений.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА		
3п	<i>Изучение пластической анатомии человека.</i>	Пластическая анатомия человека.
	3.1 <i>Выполнение альбома «Пластическая анатомия человека»</i>	Пластическая анатомия человека - костная основа, мышечная система, пропорции.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Лабор. зан.	СРС	Интерактивные ф. (час.)	Всего
Лекции						
1л	Изучение пластической анатомии человека.					
	1.1 Скульптура, как вид изобразительного искусства. Её жанры. Скульптурный рельеф. Содержание и художественные качества.	2			2 (презент., дискуссия)	2
	1.2 Анатомическое строение и биохимические функции двигательного аппарата. Структура и физиологические свойства скелета и суставов. Плечевой пояс.	2			2 (презент., дискуссия)	2
	1.3 Форма и движение позвоночного столба и грудной клетки. Костная основа и суставы предплечья. Сочленение и движение кисти и пальцев.	2				2
	1.4 Соединение таза. Скелет нижней конечности.	2				2
	1.5 Череп человека.	2				2
	1.6 Пропорции человеческого тела. Мышцы (мускулы) тела человека.	2				2
	1.7 Мышцы (мускулы) головы и шеи. Поверхностные мышцы туловища.	2				2
	1.8 Мышцы верхних конечностей. Мышцы сгибатели и разгибатели.	2				2
	1.9 Мышцы таза. Мышцы нижней конечности. Центр тяжести.	2				2
Лабораторные занятия (1курс, 1 семестр)						
1л	Изучение конструктивно-анатомического строения головы человека.					
	1.1 Выполнение копии симметричного гипсового рельефа		8		8 (Мастер-класс).	8

Самостоятельная работа (1курс, 1 семестр)						
1с	<i>Изучение пластической анатомии человека.</i>					
	1.1 Выполнение альбома «Пластическая анатомия человека»			18		18
Лабораторные занятия (1курс, 2 семестр)						
2л	1. <i>Выполнение копии асимметричного гипсового рельефа</i>		10			10
Самостоятельная работа (1курс, 2семестр)						
2с	1. Выполнение альбома «Пластическая анатомия человека»			27		27
Лабораторные занятия (2курс, 3 семестр)						
3л	1. Выполнение копии черепа человека		18		Мастер-класс 4 часа	18
Самостоятельная работа (2курс, 3семестр)						
3с	1. Выполнение альбома «Пластическая анатомия человека»			54		54
	ВСЕГО:	18	36	99		180
	<i>В том числе в интерактивной форме</i>	4	12		16	

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ

Не предусмотрены

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

1. *Амвросьев, А.П.* Пластическая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Амвросьев, С.П. Амвросьева, Е.А. Гусева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 168 с. — 978-985-06-1737-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48014.html>
2. *Кринари, Е.В.* Портрет. Голова и лицо человека в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кринари, О.В. Ковалевская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 124 с. — 978-5-7882-1679-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61998.html>
3. *Карслян, С.О.* Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.О. Карслян. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 с. — 978-5-9585-0549-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20460.html>
4. *Ровнейко Л.В.* Лепка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Ровнейко, З.И. Помаскина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 100 с. — 978-985-503-527-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67643.html>
5. 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.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/79510.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6. *Сукманов А.Е.* Принципы пластического моделирования головы [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование»/ Сукманов А.Е., Шлеюк С.Г., Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 22 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21641.html>.— ЭБС «IPRbooks»

7. *Щукин, Ф.М.* Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс] : методические указания / Ф.М. Щукин, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 41 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642.html>

б) дополнительная литература

1. *Алексеева, Л.В.* Внеклассные занятия по лепке в школе [Текст]: Пособие для студентов-заочников. - М., Просвещение,1970.
2. *Боголюбов, Н.С.* Лепка на занятиях в школьном кружке [Текст]: Методическое руководство для руководителей кружков общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. - М., Просвещение,1979.
3. *Голубкина, А.С.* Несколько слов о ремесле скульптура [Текст]: - М., Просвещение,1960.
4. *Ибрагимов, З.М.* Скульптура [Текст]: Учебно-методическое пособие по скульптуре. Бийск. НИЦ БПГУ им. В.М.Шукшина,2004.
5. *Лантери, Э.* Лепка [Текст]: - М., Просвещение,1963.
6. *Писаревский, Л.М.* Лепка головы человека [Текст]: Пособие для студентов-заочников. - М., Просвещение, 1968.
7. *Савицкий, С.Л.* Работа с глиной, гипсом и папье-маше в школе [Текст]: Пособие для студентов-заочников. - М., Просвещение,1975.
8. Школа изобразительного искусства [Текст]: Выпуск 1,2. М.,1960-1961 2-ое издание. М., 1964-1965 (раздел «Скульптура»).

9.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная рабочая аудитория № 127. Дисциплина обеспечена: скульптурными станками, каркасами для лепки черепа, портрета человека, фигуры человека, стеллажами, гипсовыми моделями.

№	Наименование программы	№№ лицензий и лицензионных соглашений, № договоров
1.	Microsoft Windows, Microsoft Office	18495261, 41574055, 42144830, 43634383, 43634383, 44039700, 44392125, 44718194, 44780923, 44811748, 47775091, 49140065, 49379849, 49472007, 62552196,
2.	Антивирус Касперского	№ лицензии 17E0-181019-150752-103-1454(113), 17E0-190211-130321-317-87(370)
3.	Автоматизированная библиотечная информационная система «Ирбис»	№ С 4-06-14 от 17 июня 2014 г.
4.	ABBYY FineReader	Код позиции: AF90-3S1P03-102, AF90-3S1P05-102
5.	Astra Linux Special Edition LibreOffice (текстовый редактор, табличный редактор, программа подготовки презентаций, механизм подключения к внешним СУБД, векторный графический редактор, редактор формул) <i>Редактор растровой графики GIMP v2.8.14</i> <i>Производство мультимедиа alsa v1.0.25</i> <i>VLC v2.2.2</i>	Лицензионный договор № РБТ-14/1617-01-ВУЗ на предоставление права использования программы для ЭВМ от 09.11.2017г.
СПО по лицензионным соглашениям в свободном распространении, в том числе по GNUGeneralPublicLicense и аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License: Adobe Flash Player; Adobe Reader, AIMP3, BurnAware Free, CCleaner, Defraggler, Far Manager, Firebird, Foxit Reader, GNU (General Public, sense или аналог) Version 2: Auda City; Blender; DB Designer; FileZilla; Inscapе; Open Office 4; Virtual Dub, VLC Media player; Oracle Vertual Box, GNU (General Public License или аналог) Version 3, Gimp; K-LiteKodecPack, XAMPP, Google Chrome, HEFS, IBExpert, MyTestX, Notepad++, Pascal ABC, Денвер, ictnzor, InternetCensor, Non Vignal Desktop Access (NVDA)		

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ;

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального блока. Курс дисциплины закладывает знания необходимые для деятельности дизайнеров-проектировщиков. Он способствует выработке умения оперировать разнообразными объемно-пространственными формами, а также формированию специалиста-дизайнера свободного в самостоятельном творческом поиске пластических и пространственных гармоний.

Особое внимание в освоении курса уделяется технологии работы с лекционными и наглядными материалами, изучению композиционных и технических средств при лепке гипсовых орнаментов и гипсовых моделей человеческого тела, изучению соразмерности и пропорциональных отношений человеческой фигуры.

В начале курса предусмотрены вводные лекции по пластической анатомии, материал которых закрепляется последующими практическими занятиями. Для достижения главной цели обучения, для передачи знаний, формирования умений, навыков, развития у студентов имеющихся способностей и формирования новых, необходимо использовать различные формы обучения, на основе которых построен учебный процесс высшего учебного заведения.

В процессе аудиторной работы используются такие формы обучения как лекции и практические занятия. Практические занятия также как и лекционные необходимо сопровождать демонстрацией методических пособий, и лучших студенческих работ из фондов кафедры.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Очная форма обучения предполагает чтение лишь установочных лекций по каждому разделу курса. Внимание студентов акцентируется на наиболее важных моментах обширного по объему изучаемого материала. Лекции служат теоретической подготовкой к практическим занятиям, способствуют более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них раскрываются основные закономерности лепки объемных форм и рельефа различной сложности, технология формовки, а также основы пластической анатомии человека. Процесс обучения художественно-проектному и пластическому мастерству имеет две стороны: с одной стороны необходимо владеть теоретическими знаниями, с другой - нужна непрерывная практика, совершенствование исполнительского мастерства. Эти две составляющих учебного процесса должны находиться в постоянном взаимодействии, делая процесс обучения основам проектной и изобразительной грамоты более динамичным и результативным. Только руководствуясь опытом практической работы, в процессе которой развивается рука и глаз, опираясь на совет педагога-профессионала, можно решить различные учебные задачи. Поэтому большая часть аудиторного времени по данному курсу отводится практической работе.

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Практическая работа предполагает выполнение конкретного задания или решение определенных задач под руководством преподавателя. Преподаватель по скульптуре должен не только сообщить обучаемым необходимые теоретические знания и практические умения и навыки, но и выработать у последних понимание всей последовательности выполняемой работы, начиная от целей и задач и заканчивая техническим воплощением замысла. Стоит отметить, что не только раскрытие четкой последовательности выполнения заданий и озвучивание требований к работе будут способствовать формированию осознанного отношения к учебному процессу. Крайне важным при этом является решение текущих задач, к ним относятся: использование правил композиции, рисунка, перспективного построения рельефа, особенности использования некоторых технических приемов. Во время учебного процесса преподаватель должен обращать внимание студентов на эти моменты, делать их неотъемлемой частью работы. Только в этом случае возможен синтез и конструктивное использование знаний, полученных на занятиях по разным дисциплинам. Такой подход способен активизировать обращение обучаемых к использованию теоретических знаний в практической работе.

10.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Специфика методики преподавания данной дисциплины заключается в том, что теоретический материал изучается студентами не только в процессе лекционных, но и практических занятий. Каждое практическое занятие начинается с короткого лекционного введения, в процессе которого преподаватель определяет основные задачи и требования, выполнение которых предусматривает текущий объем практической работы, а также максимально полно раскрывает техники и методы осуществления поставленных задач. Любое практическое занятие сопровождается

необходимой теоретической информацией, направленной как индивидуально на работу каждого студента, так и в целом на всю группу. Каждое практическое занятие по скульптуре осуществляется на станке с использованием различных инструментов для лепки.

Курс «Академическая скульптура» предусматривает аудиторную практическую и самостоятельную работу студентов, обозначенную рабочим планом дисциплины. Аудиторная практическая работа по скульптуре состоит из лепки натуральных форм.

Для наиболее полного изучения дисциплины обеспечивается доступ каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню задач дисциплины, к методическим пособиям, фондам учебной литературы, а также наглядным пособиям.

Скульптура способствует овладению рисунком, живописью, композицией и обуславливает качество усвоения этих специальных дисциплин, во многом определяет успех общего художественно-творческого развития личности будущего бакалавра. На практических занятиях у студентов должны развиваться пространственные представления, умение видеть и передавать в скульптуре трехмерность объектов действительности, пластику форм. Основные задачи курса скульптуры заключаются в следующем:

- развивать художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные представления, художественные способности;
- обучать основам пластического решения в скульптуре;
- формировать умение пользоваться изобразительно - выразительными средствами в скульптуре (линия, силуэт, композиция, динамика и т.д.);
- показывать неразрывную связь содержания и художественной формы в произведении скульптуры;
- формировать умение лепить разнообразные объекты действительности.

Кроме того, дается представление об организации работ: установке станков, построении каркасов, об инструментах и материалах, применяемых в скульптуре, о способах обработки материалов, кусковой и черновой формовке. Все основные задания по скульптуре выполняются из глины, пластилина. После прохождения курса обучения организуется итоговая выставка-просмотр студенческих учебных работ по скульптуре.

Пластическая анатомия - свободное владение пластической анатомией плодотворно сказывается в деятельности любого художника, будь он скульптор или живописец, график или дизайнер.

Пластическая анатомия является одной из основных дисциплин, которая формирует правильное творческое мышление и дает, необходимые профессиональные навыки при решении творческих задач в практической работе. Задачи курса состоят в том, чтобы дать знания о костном строении человека, мышечном строении, пропорциях и движении. Точные знания в области пластической анатомии тела человека, его пропорций находят отражение в межпредметной связи с такими видами искусства, как скульптура, живопись, графика, рисунок, они имеют исключительно большое значение. Знание пластической анатомии является одним из важнейших условий освоения скульптуры, так как умение построить анатомически верную голову и фигуру обеспечивает осознанный подход к процессу лепки и значительно расширяет спектр возможностей для творческой реализации.

Для допуска к экзаменационной сессии студенты представляют на итоговый просмотр все работы, выполненные в течение семестра. Промежуточный и итоговый просмотры проводятся всем коллективом кафедры. На экзамене устный ответ и оценка за просмотр суммируются. Билеты для экзаменов составляются и утверждаются кафедрой дизайна. Просмотр практических работ проводится в зачетный период.

Освоение студентами знаний по курсу «Академическая скульптура» контролируется преподавателем. При этом применяются следующие формы текущего, промежуточного и итогового контроля. Основной формой контроля по данной дисциплине является просмотр текущих работ. Это может быть семестровый просмотр, а также промежуточный просмотр скульптурных

аудиторных работ. Контроль может проходить и в форме диалога, а также ответов на вопросы во время чтения лекционного материала, опроса на экзамене по теоретической части курса. Итоговый контроль по данному курсу проходит в форме просмотра и теоретического экзамена.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

№ п/п	Содержание изменения	Куда вносятся изменения (раздел, стр.)	Основание	Подпись разработчика (составителя)

Зав. кафедрой _____
(подпись, Ф.И.О.)

« » г.