МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	51.03.02 Народная художественная культура
Направленность (профиль) образовательной программы:	Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональные задачи обучения и воспитания средствами разнообразных скульптурных материалов в соответствии с требованиями образовательных стандартов, а также навыкам творческого поиска и художественного исполнения произведений на основе полученных знаний в области пластической анатомии, как части подготовки студента, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» является обязательной для изучения, относится к обязательной части блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Мелкая декоративная пластика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Организация и методика руководства студией декоративно-прикладного творчества, Композиция, также прохождению Производственной практики, проектно-технологической практики, Производственной практики, педагогической практики, Производственной практики, преддипломной практики государственной итоговой аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- основы рисунка;
- историю и современное состояние декоративно-прикладного творчества;
- о достижениях в области декоративно-прикладного и народного творчества
- о традиционной глиняной игрушке

Уметь:

- создавать графические образы природных объектов
- принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений декоративно-прикладного творчества;
- создавать глиняные игрушки по мотивам традиционных народных игрушек;

Владеть:

- приемами и технологиями формообразования средствами графики;
- методами подготовки музейных и выставочных экспозиций, экскурсий, информационно-консультативных мероприятий, посвященных народной художественной культуре и процессам ее сохранения в современном мире;
- технологиями лепки глиняных игрушек .

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Категория УК	Код и наименование УК	Код и наименование индикатора достижения УК. Планируемые результаты обучения по УК

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знать: - сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития. УК-6.2. Уметь: -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; - планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность; - критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; - применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни. УК-6.3. Владеть: - навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности; - приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.

б) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК Планируемые результаты обучения по ПК	Основания включения в перечень планируемых результатов освоения ОП и установления индикаторов достижения ПК
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
ПК-6. Способен применять художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного искусства	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; - средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: -применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; -трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: -графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и	Анализ опыта 04.002 Специалист по техническим процессам художественной деятельности

	декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития (УК-6 (индикаторы – 1,2,3););

-принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства (ПК-6, (индикаторы – 1,2,3);

Уметь:

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития (УК-6);

- планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность; критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6(индикаторы – 1,2,3););

- применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; работать различными материалами и в разных техниках; трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные (ПК-6, (индикаторы – 1,2,3);

Владеть:

- навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности; приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях (УК-6(индикаторы – 1,2,3););

- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные (ПК-6, (индикаторы – 1,2,3);

4.Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы (81 час.)

Контактная работа 57,25 час.

Самостоятельная работа 23,75 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	2 семестр	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	-	23,75
Практические занятия	57	
Зачет	0,25	
Всего	57,25	23,75

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Введение	2	-		-	1,5	
Тема 1. Растительный мир в скульптурных произведениях							
2	Особенности изображения природных и растительных форм в скульптуре.	2	-	-	3	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
3	Лепка с натуры овощей и фруктов с последующим выполнением их в технике папье-маше.	2	-	-	3	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
4	Лепка розетки с гипсовой модели (барельеф).	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
Тема 2. Образ животных в скульптуре							
5	Анималистический жанр в скульптуре.	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
6	Кратковременные этюды животных и птиц.	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
Тема 3. Образ человека в скульптуре							
7	Изображение человека в скульптуре разных стран и народов.	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
8	Пластическая анатомия черепа человека.	2	-	-	3	3	Реферат, индивидуальное творческое

							задание, тестирование
9	Лепка с натуры черепа человека.	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
10	Лепка маски народов мира, с последующим выполнением задания в технике папье-маше.	2	-	-	3	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
11	Пластическая анатомия. Строение тела человека.	2	-	-	3	4,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
12	Кратковременные этюды кистей рук и стопы ног (с натуры и по памяти).	2	-	-	4,5	1,5	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
13	Лепка фигуры человека. Работа на каркасе.	2	-	-	15	1,25	Реферат, индивидуальное творческое задание, тестирование
ИТОГО					57	23,75	Зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Введение

Понятие скульптура. Виды скульптуры. Особенности скульптуры как вида изобразительной деятельности. Разделение скульптуры по назначению: монументальная, монументально-декоративная, станковая, мелкая пластика. Виды скульптуры: объемная скульптура и рельеф. Виды рельефа (горельеф, барельеф, контррельеф).

Жанры скульптуры. Тематика, сюжет и объекты изображения скульптуры. Разновидности композиционного решения в скульптуре. Общие сведения о конструктивных особенностях построения и этапах создания скульптурного произведения. Художественные средства выразительности в скульптуре, особенности моделировки формы. Оборудование, материалы, инструменты скульптора, оборудование мастерской. Окраска и патинировка скульптуры. Знакомство с заданиями.

ТЕМА 1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР В СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

1. Особенности изображения природных и растительных форм в скульптуре

Сведения о рельефе, его разновидностях, особенностей его объемной формы и размещения в пространстве. Применение рельефов из плодов, листьев и других

декоративных элементов в архитектуре в качестве украшения оконных наличников, резных колонн, порталах, фризах.

Применение рельефа в станковых, монументальных и монументально-декоративных композициях. Знакомство с работами отечественных и зарубежных мастеров скульптуры. Показ репродукций, слайдов, обсуждение работ мастеров.

2. Лепка с натуры овощей и фруктов с последующим выполнением их в технике папье-маше

Первое знакомство с материалом (глина, пластилин). Основы лепки. Лепка с натуры нескольких отдельных, разнообразных по форме фруктов или овощей: арбуза, яблока, груши, лука, перца, свеклы, тыквы, кабачка и т.д. Определение пропорций, общей формы и характерных особенностей предметов. Определение масштаба работы. Выполнение задания из глины или пластилина в натуральную величину. Практические рекомендации необходимые при работе с пластилином и глиной.

Общие сведения о папье-маше и его применения в декоративно-оформительском деле. Знакомство с техникой и этапами выполнения изделий из папье-маше. Различные рецепты приготовления бумажной массы. Изготовление муляжа фруктов или овощей из папье-маше, способом формовки по глиняной модели из кусочков бумаги. Шпаклевка, шлифовка, грунтовка и покраска готового изделия.

3. Лепка розетки с гипсовой модели (барельеф)

Копирование элементов простейшего растительного орнамента с гипсовых моделей. Знакомство с особенностями создания трехмерного изображения (с понятием глубины). Знакомство с этапами выполнения задания. Композиционное расположение орнамента. Нанесение рисунка на плоскость. Определение высоких и низких мест в орнаменте (планы). Пластическое решение орнамента. Задание выполняется в размер оригинала.

ТЕМА 2. ОБРАЗ ЖИВОТНЫХ В СКУЛЬПТУРЕ

4. Анималистический жанр в скульптуре

Особенности скульптурного изображения животных различных стран и народов. Ритуально-магическое изображение зверей в доисторические времена. Тотемные фигуры животных в древнем Египте; Ассирийские рельефные изображения животных; зооморфная керамика Закавказья; греческая монументальная скульптура; «звериный стиль» искусства скифских племен. Изображение животных в культурах стран дальнего востока (Япония, Китай).

Изображение зверей и птиц, как элемент декоративного убранства храмового зодчества на Руси. Анималистическая скульптура в народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве.

Анималистическая скульптура в станковом искусстве. Русская анималистическая пластика и работы монументально-декоративного характера. Изображение лошадей в творчестве скульптора П.К.Клодта. В.И. Демут-Малиновский. Творчество И.С. Ефимова и В.А. Ватагина.

5. Кратковременные этюды животных и птиц

Сбор материала. Зарисовки животных и птиц на природе, в зоопарке или в домашних условиях. Выполнение кратковременных этюдов животных из глины. Лепка, поиск образно-пластического решения на основе проделанной работы. Фактурная обработка поверхности работы, подчеркивающая материальность изображаемых животных. Консультации с преподавателем, обсуждение работ. Поиск образно-пластического решения. Консультации с преподавателем, обсуждение и выставка работ студентов.

ТЕМА 3. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В СКУЛЬПТУРЕ

6. Изображение человека в скульптуре разных стран и народов

Особенности изображения человека в разных культурах. Каноны изображения в Древнем Египте, Ассирии. Особенности изображения людей в древней Греции, древнем Риме. Изображение человека в скульптуре восточных стран (Япония, Китай, Индия, Монголия). Изображение человека в средние века. Особенности скульптурных произведений средневековья, Готики, эпохи Возрождения. Просмотр репродукций с работ мастеров, их обсуждение. Современные образы человека в скульптуре разных стран.

7. Пластическая анатомия черепа человека

Роль знания пластической анатомии в искусстве портрета. Черепно-костная основа головы, отделы черепа, кости мозгового и лицевого отделов, их соединения. Пропорции головы человека, возрастные особенности черепа. Мышцы головы – жевательные и мимические. Пластические области лица. Строение частей лица человека (глаз, носа, ушей, рта). Зарисовки черепа человека с анатомических таблиц в различных ракурсах.

8. Лепка с натуры черепа человека

Практическое закрепление знаний по анатомии. Лепка черепа, установление общих и характерных пропорций черепа, нахождение надбровных дуг, разделяющих мозговую и лицевую части черепа. Общая моделировка формы. Нахождение и проверка на черепе парных форм, в соответствии со средней лилией лица (осью симметрии). Уточнение деталей лицевой части (формы глазниц, грушевидного отверстия, нижней и верхней челюсти). Пластическое завершение работы.

9. Лепка маски народов мира, с последующим выполнением задания в технике папье-маше

Знакомство с культурой народов мира, через освоение данной темы. Классификация масок (Маски ритуальные, тотемные, карнавальные, театральные). Просмотр слайдов и презентаций поданной теме, обсуждение. Зарисовки масок с образцов, создание альбома масок. Выполнение эскизов творческой работы на основе выполненных зарисовок, обсуждение с преподавателем.

Лепка маски из пластилина в натуральную величину. Выполнение изделия в технике папье-маше, возможна отливка из гипса (по желанию студента). Декорирование и украшение маски.

10. Пластическая анатомия. Строение тела человека

Пластическая анатомия фигуры человека. Законы построения человеческого тела. Изучение скелета в целом. Изучение отдельных костей скелета. Мышцы как двигательный аппарат человеческой фигуры. Изучение отдельных мышц по их функциям. Пропорциональное членение фигуры. Учение о пропорциях человеческого тела (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Лосенко и т.д.). Суставы и их функции. Зарисовки скелета человека в различных ракурсах с анатомических таблиц и с натуры. Роль пластической анатомии в создании скульптурного произведения.

11. Кратковременные этюды кистей рук и стопы ног (с натуры и по памяти)

Практическое закрепление знаний по анатомии. Развитие образно-пластического мышления в процессе зарисовок с живой натуры, лепка копий с гипсовых экорше. В качестве домашнего задания лепка кистей рук и стопы ног по памяти

12. Лепка фигуры человека. Работа на каркасе

Композиционное решение работы. Устройство каркаса. Закрепление ранее полученных знаний. Наложение глины на каркас. Выявление характерных особенностей данной модели. Практическое закрепление знаний по анатомии. Пластическое решение фигуры человека. Выявление индивидуальных особенностей натурщика. Фактурная обработка поверхности работы, подчеркивающая материальность изображаемых тканей одежды.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Освоение содержание курса осуществляется в форме лекционных и практических занятий.

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование активных методов и форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, образовательные технологии проблемного обучения, проектная и рейтинговая технологии.

Для подготовки презентации, выполнения индивидуальных заданий, подбора литературы по предложенной теме студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru,ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (скрайбинг, презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических, и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Скульптура и пластическое моделирование» предполагает зачет с оценкой. Зачет с оценкой проводится по билетам по результатам проверки творческой работы.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Баллы	**Выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, характера (**текущая работа**)**
0 -2	Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству)

0- 5	Качество представленных выполненных работ (соответствие выполненных мотивов, композиционных решений, особенностям скульптуры, стилевая точность, вариативность и импровизационность, методичность)
0 -3	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов , соблюдение технологии исполнения
	Максимальное количество 10 баллов (за одну работу)

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

На зачете с оценкой контролируемые компетенции УК-6; ПК-6, проверяются тремя видами оценочных средств: реферат, творческое задание, тест. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачёте – 30 баллов. Зачет с оценкой выставляется после просмотра творческой работы и ответов на вопросы теста.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы (тестирование) и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Критерии оценки реферата:

Баллы	**Защита реферата**
0 -1	Четкая структура реферата
0 -1	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -1	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1	Аргументированность и логичность выводов
0 -1	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1	Наличие и правильное оформление необходимых приложений
0 -1	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
0 -1	Защита реферата сопровождается презентацией
	Максимальное количество 10 баллов

	Выполнение заданий творческого характера (творческий проект)
0 -5	Оригинальность замысла творческого продукта
0 -5	Качество представленных выполненныхработ (соответствие приемов работы в скульптуре выполненным объектам, учет особенностей керамики, грамотность композиционных решений, стилевая точность, вариативность и импровизационность, методичность)
0 -5	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов, соблюдение технологии исполнения
	Максимальное количество 15 баллов

Критерии формирования оценки и шкала оценивания тестирования:

Количество правильных ответов	Шкала оценивания
32-23	10 баллов
22-15	7 баллов
14-11	4 балла
10 и менее	0 баллов

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов промежуточного контроля по дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Скульптура и пластическая анатомия» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Лойко, Г.В. Пластическая анатомия: учебное пособие / Г.В. Лойко, М.Ю. Приймова. – Минск: РИПО, 2017. – 220 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487927
2. Оганесян, Г.Н. Скульптура: учебно-методическое пособие: [12+] / Г.Н. Оганесян; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573843
3. Орлова, У. А. Скульптура и пластическая анатомия: методические рекомендации / У. А. Орлова, М. М. Черноперова; Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет"; Шуйский филиал ИвГУ. - Шуя: Изд-во

Шуйского филиала ФГБОУ ВПО "ИвГУ", 2013. - 36 с.
4. Ровнейко, Л. В. Лепка: учебное пособие: [12+] / Л. В. Ровнейко, З. И. Помаскина. – Минск: РИПО, 2015. – 100 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463331 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-527-6. – Текст: электронный.

– дополнительная литература:

1. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. - Москва: Эксмо, 2004. - 344 с.: ил.
2. Доронина, Л. Н. Мастера русской скульптуры XVIII-XX веков / Л. Н. Доронина. - Москва: Белый город, 2008. - 440 с.: ил.
3. Каратайева, Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека: учебное пособие: [14+] / Н.Ф. Каратайева; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 55 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499508
4. Карпова, Е.В. Скульптура в России: неизвестное наследие. XVIII — начало XX века: научное издание / Е.В. Карпова; под ред. О. Нечипуренко, В.Е. Левтова; худож. С. Минаев. - СПб. : Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2015. - 560 с.: ил. - ISBN 978-5-86-038-186-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429561
5. Кузнецов, А. Ю. Атлас анатомии человека для художников / А. Ю. Кузнецов. - 2-е изд.; доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 176 с.: ил.
6. Мазовецкая, В. В. Скульптура для начинающих. Шаг за шагом / В. В. Мазовецкая. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 64 с.: ил. + CD с видеокурсом.
7. Осинкин, Л.Н. Альбом по пластической анатомии человека: учебно-наглядное пособие / Л.Н. Осинкин, О.Е. Матвеева; «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ), Министерство образования и науки Российской Федерации. - 3-е изд., доп. и перераб. - Екатеринбург: Архитектон, 2016. - 65 с.: ил. - Библиогр.: с. 47.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455465
8. Скульптура: методические рекомендации для выполнения самостоятельных и контрольных работ / Федеральное агентство по образованию; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет"; Кафедра изобразительного искусства и методики обучения; авт.-сост. У. А. Орлова. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 47 с.
9. Скульптура и пластическая анатомия: методические рекомендации / У. А. Орлова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ", Кафедра эстетического воспитания и художественного образования. - Шуя: Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2004. - 38 с.
10. Уткин, А.Л. Пластическая анатомия: учебное пособие: [16+] / А.Л. Уткин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499690
11. Чиварди, Д. Рисунок. Пластическая анатомия человеческого тела / Д. Чиварди. - Москва: Эксмо, 2004. - 88 с.: ил.
12. Чиварди, Д. Рисунок. Человеческое тело. Анатомия, морфология, пластика / Д. Чиварди; пер. с итал. Г. Семеновой. - Москва: Эксмо, 2004. - 112 с.: ил.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
4. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
5. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
6. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
7. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
8. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
9. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://www.eduhmao.ru
12. http://vestnik.rsuh.ru
13. http://anthropology.ru
14. http://www.iskunstvo.info
15. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1 С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

– работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);
– работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;
– выполнение заданий к аудиторным практическим работам;
– составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Подготовка информационных сообщений

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретические исследования и результаты отразить в информационном сообщении, а в дальнейшем включить в свою курсовую работу или в научную публикацию. Тематика информационных сообщений приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной программы достаточно подготовить одно или два информационных сообщения.

Каждое информационное сообщение может пополнить ваш индивидуальный рейтинг на 16 баллов. Однако к зачету может быть принято не более двух работ. Используемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание сообщения может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике материалов нескольких интернет сайтов. Обязательно указывайте адреса использованных источников. Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Методические рекомендации по выполнению контрольных мероприятий

Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет**.** Для успешной подготовки к промежуточному контролю предлагается выполнить следующие мероприятия: подготовить творческие самостоятельные работы.

Методические рекомендации к выполнению текущей работы

Рейтинг по дисциплине включает следующие виды оцениваемой деятельности в течение семестра и итоги проведения зачет:

- посещение занятий;
- выполнение всех разноуровневых работ на практических занятиях;
- выполнение творческих работ;
- написание информационного сообщения по теме.

Примерные практические задания (текущая работа**)**

- Упражнения по лепке плоских, плоскорельефных объектов (барельеф, горельеф,…)
- Лепка с гипсового слепка орнамента.
- Упражнения на освоение разных приемов лепки: по частям, из целого куска
- Лепка простых объемных объектов с натуры (фрукты, овощи)
- Выполнение скульптурных образов животных, птиц
- Выполнение образа фантастического животного
- Выполнить рисунок черепа в разных поворотах (в профиль, анфас и в трехчетвертном повороте.
- Слепить череп с натуры.

- Лепка частей лица с гипсовых слепков с натуры.
- Изготовить маску в технике папье-маше
- Выполнить голову человека с гипсового слепка произведений классической скульптуры.
- Выполнить лепной рельеф головы с гипсового слепка произведений классической скульптуры.
- Выполнить краткосрочный скульптурный этюд головы натурщика.
- Выполнить рисунок анатомической фигуры Гудона.
- Вылепить фигуру человека в движении
- Создать образ сказочного или фантастического героя

Виды самостоятельной работы обучающихся

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

Работа с с теоретическими материалами рекомендуемой основной и дополнительной литературы (по истории скульптуры, по основам технологии выполнения скульптурных работ, и т.д.)

Выполнение заданий и практических упражнений.

- подготовка к промежуточному контролю;
- написание рефератов;
- выполнение самостоятельных творческих проектов заданий

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы При подготовке к практическому занятию:

- внимательно прочитайте вопросы к заданию,
- определите, какая литература у Вас есть, какую необходимо подобрать в библиотеке, не откладывайте поиск литературы и подготовку на последний день,
- прочитайте материалы специальной литературы по данному виду декоративно-прикладного искусства, просмотрите дополнительную литературу, сделайте необходимые записи,
- какие материалы у вас есть, какие нужно подобрать или приобрести для изготовления творческих изделий,
- прочитайте материалы специальной литературы по данному виду декоративно-прикладного искусства по изготовлению творческих изделий, сделайте необходимые записи,
- составите план изготовления изделий,
- в процессе составления плана подберите несколько технологий изготовления изделий,
- в процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия, выпишите определения понятий.

1. При работе с учебной и научной литературой:

- сделайте в тетради большие поля для заметок,
- прежде чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора и его инициалы, полное название работы, место издания, год том, страницы. Если источник - статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и инициалы автора,
- прежде чем конспектировать ответы на вопросы после каждого раздела программы выделите основные методики подготовки и проведения уроков технологии в школе, занятий в студиях дополнительного образования.

2. При конспектировании научной психолого-педагогической и искусствоведческой литературы:

- сделайте большие поля для заметок,
- прежде чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора и его инициалы, полное название работы, место издания, год том, страницы. Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания,
- прочитайте и подумайте над всем текстом в целом или над большим законченным отрывком (главой),
- выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь,
- подтвердите, отдельные положения цитатами (цитата выписывается без искажений, обозначается кавычками, указываются страницы),
- используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль, ключевое слово. Если что-то особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?

3. При самостоятельном изучении темы:

-Возьмите вопросы для проверки знаний.

-Определите, опираясь на вопросы, что Вы знаете.

-Выделите, что Вы не знаете и не умеете

-Изучите научную литературу по изучаемой теме. Если необходимо, сделайте опорный конспект источников.

-Выпишите в терминологический словарик основные понятия и категории по изучаемой теме. Выучите их.

-Запишите вопросы, которые у Вас возникли во время прочтения и анализа научной литературы. Обязательно задайте их преподавателю на практическом занятии по изучаемой теме.

-Выполните задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

-Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания.

-Проанализируйте полученные результаты.

-В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению научной литературы, найдите в источниках ответы на вопросы. Постарайтесь еще раз проверить свои знания и умения по контрольным вопросам.

-Вернитесь к списку вопросов, убедитесь, что Вы по результатам изучения темы усвоили необходимые знания и приобрели умения.

-Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу.

-Примените полученные на аудиторных занятиях и приобретенные в процессе самостоятельной внеаудиторной работы знания в нестандартной ситуации, выполняя творческие задания по курсу.

Примерные темы творческих проектов

Разработать проект и выполнить в материале скульптурный образ:

- Выполнение образа фантастического животного
- Образ фольклорной птицы Сирин, Алконост, Феникс (на выбор)
- Скульптурный образ экзотической птицы (павлин, попугай , …)
- Изготовить карнавальную маску в технике папье-маше
- Вылепить фигуру человека в движении («На балу», «На сцене», «Спортсмен» и т.д на выбор)
- Создать скульптурный образ сказочного или фантастического героя

Требования к оформлению творческого проекта:

- Титульный лист с указанием названия представленного материала, по какой дисциплине, ФИО студента, курс, группа, год.
- Тема проекта.
- Текстовое описание проекта .
- Введение (с указанием целей, задач, актуальности, объекта, предмета…).
- Разделы, раскрывающие план разработки, этапы выполнения проекта, описание технологических, художественных характеристик).
- Приложения (эскизы, элементы росписи…).
- Комплекты выполненного в материале продукта.

Титульный лист с указанием тема проекта, данных о разработчике, о преподавателе, который принял

ВВЕДЕНИЕ:

- **Актуальность проекта,**
- **Проблема** (почему выбран данный вид работы, почему это важно для вас?)
- **Цель проекта** (зачем делаем этот проект).
- **Задачи проекта** (что мы для этого делаем, т.е. расшифровываем цель)
- **Методы и способы** Как мы это можем делать?

Глава 1.

1.1. История избранного вида искусства

1.2.Место избранного проектного вида декоративной живописи в творчестве наиболее ярких художников

Глава 2. Процесс разработки проектного продукта (название)

1.1.Обоснование выбора темы и проектного продукта

1.2.Описание плана и процесса работы над изделием

Заключение: итоговый результат, анализ проекта (не забывайте, что проект – это не только выполненное изделие, а ещё и то, **что Вы узнали и чему научились, решена ли проблема, достигнута ли цель**)

Список источников (книги, сайты и др.)

Приложения:

Приложение 1. Репродукции работ художников- скульпторов, которые упоминались в первой главе (с указанием всех выходных данных - автор, название, материал, год) поместить в приложение №1. Указать также, откуда взяты иллюстрации – сайты Интернета, авторы и названия книг, и др.)

Приложение 2. Фотографии этапов работы над проектным продуктом с подписями (что изображаем, делаем, с помощью каких материалов и по какой технологии)

Теоретическое обоснование можно представить **в виде презентации.**

Творческий продукт выполняется в объеме и в количестве, необходимом по замыслу Материалы и инструменты – в соответствии с замыслом.

Требования к содержанию проекта (2 глава):

- Художественный анализ изделия (в письменном виде).
- Художественно-дидактическая карта изделия (формат А-2) с комментариями **(**эскизы, варианты орнаментальной композиции, этапы работы).
- описание этапов создания своей творческой работы – замысел, варианты эскизов,
- композиция, материалы, технологические приемы.
- рисунки, фотографии с комментариями.

Примерные темы рефератов

1. Классификация масок. (Обрядовые, ритуальные, театральные, карнавальные).
2. Африканские ритуальные маски.
3. Маски американских индейцев.
4. Маска как символ души человека в игре древнегреческого актера.
5. Маски древней Греции и древнего Рима.
6. Посмертные маски древнего Рима.
7. Маски греческих актеров.
8. Римский маскарон.
9. Маски античного театра.
10. Японские театральные маски.
11. Традиционные и современные карнавальные маски Италии.
12. Магические маски Венеции.
13. Расписные египетские гипсовые маски.
14. Маска и ее место в современном мире.
15. Появление маски и ее приход в театр.
16. Маска как драматургический способ изображения человека.
17. Маска и ее роль в процессе возникновения театра.
18. Ряженье в традиционной русской культуре.
19. Маска и маскарад в русской культуре 18-20 вв.
20. Технология и этапы изготовления маски из различных материалов.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

Этапы работы над рефератом

1. Выбор проблемы

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

2. Формулирование темы и ее осмысление. Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

3. Составление плана. Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;

в) цель написания.

Первая глава должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

В заключении (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного, иллюстративного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

Список литературы составляется с учетом требований государственного стандарта.

4. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания. На следующем листе печатается *содержание работы*

Требования к реферату

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы