МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету

«Скульптура»

Специальности: _____54.02.05 «Живопись»_____

Луганск – 2017

Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Образовательная программа	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	**Заочная форма обучения**
Разделов (тем) – 5	Специальности: «Изобразительное и прикладные виды искусств», 54.02.05 «Живопись»	**Год подготовки**	
І-й	
Семестр	
Общее количество часов - 32	I	
Групповые	
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 32 самостоятельные работы студента - 0	Образовательная программа специалист среднего звена	0 час.	час.
Практические	
I - 32 час.	час.
Самостоят. работа	
0.	час.
0	
Индивидуальные занятия: **0** час.	
Вид контроля **I - итоговая**	

Цель и задачи учебной дисциплины

Программой предмета "Скульптура" для данной специальности предусматривается изучение студентами законов пластики и приобретения ими специальных знаний и практических навыков, которые они могут использовать в дальнейшем при разработке художественных скульптурных произведений в глине, дереве, камне и т. д.

Задача курса состоит в том, чтобы на основании глубокого изучения окружения, научить студентов видеть и реально отображать действительность (характер формы предметов, их строение, движение и расположение в пространстве), научить способам работы в глине и пластилине, изготовлению каркасов для скульптурных работ.

Предмет "Скульптура"- профилирующий курс обучения, теоретическая часть которого состоит из вступительной беседы, которой начинается каждое новое задание.

Целенаправленность курса состоит в том, чтобы на основании глубокого изучения окружения, привить студентам профессиональное мастерство и художественную культуру.

Основным способом обучения является правдивое отображение пластики наглядной конкретной формы, правильной последовательности в передаче натуры от общего к деталям и от деталей к обобщению для выразительности образа. Объектами постановок служат геометрические тела, бытовые натюрморты, гипсовые орнаменты, головы и фигуры людей, муляжи из гипса растений, животных, деталей архитектуры и венцом обучения становится человек.

В процессе обучения скульптуре студенты знакомятся с разными формами скульптурных изображений - рельеф, барельеф, горельеф и пространственно-объмная скульптура.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель - обеспечение уровня подготовки студентов по скульптуре для будущей профессиональной деятельности.

Задачи: Формирование у студентов правильной техники лепки, методов построения формы, развитию творческой деятельности.

Изучению законов композиции и пластики.

Пространственному видению, образному мышлению и практическим навыкам в создании образцов станковой скульптуры.

Овладение студентами правильной методикой изучения формы и ее воспроизведения.

Развитие общеэстетических понятий высокого художественного уровня.

Студент должен **знать**:

-особенности пространственного построения формы;

-пропорциональные отношения;

-особенности композиционного размещения одной формы или нескольких форм;

- отображать на основе наблюдений движения живой пластики (животных, людей);

- основы конструктивной пластической анатомии;

-осуществлять анализ форм, находить оригинальное пластическое решение объекта или объектов;

-аналитическое применение принципов построения объема через эмоционально-образное восприятие.

уметь:

-точно определить пропорциональные отношения, планы, формы;

-анализировать, как можно точнее повторять силуэт (рисунок модели);

-соответствующими художественно-пластическими способами изображать модель;

-реалистически, убедительно изображать действительность;

-искусно трактовать особенности изображаемого предмета, его эстетическое содержание.

- изучить технику лепки на примере построения геометрических тел с использованием инструментов.

- правильно расположить предметы в пространстве относительно друг к другу. Правильно передать пропорции геометрических тел.

- усовершенствовать технику лепки. Изучить геометрические построения предметов быта и пластику драпировки.

- изучить декоративную пластику растительной формы с одной осью симметрии в рисунке и рельефе.

- овладеть хорошей техникой лепки с передачей сложной пластики стилизованной растительной формой в сложном движении, многоосной симметрии в рисунке и в рельефе. Размер к натуре увеличить на 1/4.

Программа учебной дисциплины

I курс – I семестр

Тема №1. Вступительная беседа. Скульптура - вид изобразительного искусства, история развития и виды.

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов. Скульптура по своей форме делится на два основных вида: круглую скульптуру и рельеф.

Процесс создания скульптуры имеет свои правила, которые обязательно надо соблюдать. Он должен быть осмысленным. Предмет надо лепить не только как видит его наш глаз, но и каким он есть на самом деле. Это значит, что надо, прежде всего, разобраться в геометрических построениях формы предметов и одновременно понять его построение, запомнить, проанализировать расположение, в котором находится предмет или группа предметов. Лепить - это значит мыслить. Конструктивное отражение того или иного предмета, составляет изображение объемной формы простых геометрических тел, которые лежат в основе их формообразования.

Рельеф занимает по своим изобразительным возможностям промежуточное место между круглой скульптурой и изображением на плоскости. Различают углубленный рельеф - не выпуклые, как в рельефе, а врезанные вглубь плиты контуры, барельеф, горельеф и перспективный или живописный рельеф.

По своему назначению скульптура подразделяется на монументальную, монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм.

Знакомство с процессом создания скульптурных работ, построением и изготовлением каркаса, а также с используемыми для лепки инструментами: стеками и петлями. Овладев основами реалистического рисунка, студент может использовать свои знания не только в творческой работе в области пластических искусств, но и в педагогической деятельности.

Основным принципом работы над скульптурой является последовательное ее выполнение от общего к частному и от частного вновь к обогащённому деталями общему: от простого - к сложному. Работая с натуры, студенты развивают зрительную память и наблюдательность, учатся видеть характерное в окружающей действительности. Изучать натуру – не значит передавать в скульптуре всё до мельчайших подробностей, надо уметь отбирать главное, наиболее характерное и обобщать второстепенные детали. В скульптуре надо добиваться исчерпывающего решения поставленных задач. Очень важно вырабатывать умение долго работать над созданием скульптуры. Это развивает способность многое замечать в изображаемой натуре.

Беседа сопровождается показом работ на заданные темы.

Задача: Ознакомление студентов с задачами и программой курса.

Тема №2«**Натюрморт из геометрических тел».**

Натюрморт состоит из 2-х геометрических тел: четырехугольная призма, цилиндр.

Круглая скульптура. Размер уменьшить на 1/2 к натуральной величине. Материал - пластилин.

Данное задание направлено на формирование у студентов правильной техники создания скульптуры на примере построения геометрических тел с использованием инструментов. Правильно расположить предметы в пространстве один к одному. Точно передать пропорции геометрических тел. Процесс работы над скульптурой имеет свои правила, которые обязательно надо соблюдать. Он должен быть осмысленным. Предмет надо лепить не только как видит его наш глаз, но и каким он есть на самом деле. Это значит, что надо, прежде всего, разобраться в геометрических построениях формы предметов и одновременно понять его построение, запомнить, проанализировать расположение, в котором находится предмет или группа предметов. Определить соотношения высоты и ширины всей группы предметов, наметить взаимное расположение предметов, определить их общие формы, пропорции, детально проработать предметы. Заключительный этап работы над скульптурой - обобщение.

Лепить - это значит мыслить. Конструктивное отражение того или иного предмета, составляет изображение объемной формы простых геометрических тел, которые лежат в основе их формообразования

В задачи студента входит продуманное размещение предметов заданного формата, передача их взаимного расположения в пространстве, соблюдение их пропорций. Работая с формами, наряду с задачами выявления объёма, надо постараться передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Тема №3. **Натюрморт из предметов быта и геометрических тел.**

Натюрморт состоит из вазы, драпировки, яблока, призмы и куба.

Круглая скульптура. Размер уменьшить на 1/2 к натуральной величине. Материал - пластилин.

Построение геометрических тел и предметов быта с использованием инструментов направлено на усовершенствование техники лепки. Главной задачей является правильное геометрическое построение предметов, правильное их расположение в пространстве относительно друг к другу, а также правильная передача пропорций предметов. Научить передавать в скульптуре пластику драпировки.

Работающие над этой задачей студенты должны решать не только знакомые им задачи - определение пропорций, строения, выявление объема светотеней, определение тональных отношений, но и умение передавать характер материала.

Особенности лепки драпировки и предметов быта и геометрических тел.Предметы от драпировки отличаются фактурой. Например: керамика - твердый, гладкий материал; драпировка - мягкая, шероховатая ткань, но форму драпировки, как и форму предметов надо тщательно и последовательно строить. Драпировка имеет свою интересную конструктивную закономерность построения.

Каждая складка в местах сгиба, или опоры, сужается, а в средней части расширяется**.**

Работающие над этой задачей студенты должны решать не только знакомые им задачи - определение пропорций, строения, выявление объема , но и умение передавать характер материи.

Тема №4 Симметричный растительный орнамент (трехлистник)

Рельеф. Размер 1:1 к натуральной величине.

Материал - пластилин.

Рельеф, как и круглая скульптура, обладает тремя измерениями (хотя третье, глубинное измерение часто бывает несколько сокращенным, условным). Композиция фигур в рельефе развертывается вдоль плоскости, которая служит и технической основой изображения и одновременно фоном, позволяющим воспроизводить в рельефе растительный орнамент. Такая органическая связь с плоскостью и является особенностью рельефа.

Особенности лепки гипсового орнамента высокого рельефа является сложным, но и интересным делом. Пластическая форма гипсового орнамента заимствована от природы и несет в себе отпечаток разнообразия пластических элементов, их соединений, переходов одной формы в другую и т.д. Работа над гипсовым орнаментом развивает художественный вкус, вырабатывает восприятия тональных отношений и дисциплинирует студента.

Лепка гипсового орнамента, ведется от общего к частному, от больших масс до мельчайших деталей.

Во-первых, определяем размер гипсовой доски, на которой расположен орнамент высокого рельефа. Надо заметить, на каком расстоянии от краев располагаются пределы орнамента. Затем надо распределить пространство на большие составные части орнамента по широте; круглую часть витка, толщину вертикального ствола и размер расстояния между ними по длине, длину центральной части витка. Определяя эти размеры, все время надо их сравнивать друг к другу, искать правильное соотношение размеров, искать пропорции. Определить штрихами - отметками основные черты крупных частей орнамента, надо наметить характер основных крупных округлений. После набивки общих и больших форм можно переходить к выполнению мелких деталей.

Задачей данного задания является изучение декоративной пластики растительной формы с одной осью симметрии в рисунке и в рельефе.

Тема №5 Растительный орнамент

Барельеф.

Размер к натуральной величине увеличить на 1/ 4 к натуральной величине. Материал - пластилин.

Барельеф - один из видов рельефа. Изображение создается объемной формой частично (не более чем на половину) выступающей над плоской поверхностью. Растительный орнамент состоит из полосы сложного растительного орнамента. На основе зарисовок орнаментальных мотивов разных стилей, разных эпох растительного характера в барельефе передать сложную пластику стилизованной растительной формы. Особое внимание обратить на многоосную симметрию в рисунке и барельефе. Это задание предусматривает овладение хорошей техникой лепки с передачей сложной пластики стилизованной растительной формой в сложном движении, многоосной симметрии в рельефе.

В основе построения орнамента, составленного из абстрактных или изобразительных мотивов, лежит многократное повторение этих мотивов по законам симметрии.

. Работая над скульптурой, надо всё время проверять пропорциональность величин предметов постановки по отношению друг к другу и к целому, их пространственное положение.

Это задание предусматривает овладение хорошей техникой лепки с передачей сложной пластики стилизованной растительной формой в сложном движении, многоосной симметрии в рельефе.

Задача: передать пластическими средствами красоту и выразительность натюрморта, почувствовать целостность натюрморта.

4. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество часов									
дневная форма					заочная форма				
аудиторных					аудиторных				Самостоятельная работа
всего	в том числе			Самостоятельная работа	всего	в том числе		
групповые	практические	индивидуальные	групповые	практические	индивидуальные

I семестр I курс

Тема №1. Вступительная беседа. «Скульптура - вид искусства, история развития и виды».	1		1								
Тема №2. Натюрморт из геометрических тел.	7		7								
Тема №3. Натюрморт из предметов быта и геометрических тел.	8		8								
Тема №4. Симметричный растительный орнамент (трехлистник).	8		8								
Тема №5. Растительный орнамент (рельеф).	8		8								
Всего	**32**		**32**								

6. Темы практических занятий

№п/п	Название тем	Количество часов
	I семестр	
1	**Тема №1.**Вступительнаябеседа. «Скульптура - вид искусства, история развития и виды».	1
2	**Тема №2.** Натюрморт из геометрических тел.	7
3	**Тема №3.** Натюрморт из предметов быта и геометрических тел.	8
4	**Тема №4.**Симметричныйрастительный орнамент (трехлистник).	8
5	**Тема №5.**Растительный орнамент (рельеф).	8
	Всего	**32**

7. Методы обучения

Словесные, научные, практические.

8. Методы контроля

Практический контроль

9. Методическое обеспечение

1. Учебно-методический комплекс по предмету «Скульптура»

10. Рекомендованная литература

1. Брайдо Д. Руководство по гипсовойформовкехудожественнойскульптуры. 1968.<http://gletan.my1.ru/load/skulptura/rukovodstvo_po_gipsovoj_formovke_khudozhestvennoj_skulptury_d_brojdo/4-1-0-7>

2. Одноралов Н. В. Материалы в художественнойскульптуре. - М.:Высш. шк., 2006.<http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st050.shtml>

3. Шетелев А. М. Лепка в доме и квартире. М.: 2006.<http://arch-grafika.ru/news/1/2009-10-23-384>

4. Коненков С.Т. Земля и люди. - М.: 1980.<http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1452-konenkov.html>

5. Коненков С.Т. Слово к молодым. М.: 1987.<http://salda.ws/video.php?id=4iBJkZcFyL4>

6. ЛантериЕ.Ф.Лепка. - К.: 1987.<http://www.studfiles.ru/preview/1766144/>

7. Либиан М.А. Про скульптуру. - К.: 1982.<https://www.livelib.ru/author/459274/latest>

8. Манизер М. А. Скульптор о своейработе. - М.: 1982.<http://artpoisk.info/artist/manizer_matvey_genrihovich_1891/bio/>

9. Барчаи Е**Анатомия для художников**. [Электронный ресурс] / Е Барчаи.‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord>. .- Загл. с экрана. (18.03.2016).

9. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

10. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа:<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

11. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

12. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа:<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord>. - Загл. с экрана. (18.03.2016).

13. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке [Электронный ресурс] / М.Ц. Рабинович. ‒ М.: Высшая школа, 1978 ‒ 208с. Режим доступа: <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord>. ‒ Загл. с экрана. (07.03.2016).

14. Шорохов Е. В.**Композиция:** учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов[Электронный ресурс] / Е. В. Шорохов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 157 с.: ил. Режим доступа:

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15522&mode=DocBibRecord>

Дополнительная литература

1. Сакл Н. П., Гельман М. И. Композиция в скульптуре. - М.: 1987.

2. Томский Н. В. Заметки скульптора. - К.: 1987.

3. Шервуд Д. Шлях скульптора. – К.: 1987.

4. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре. - М.: 1973.

Интернет ресурсы

1. <http://fb.ru/article/159578/vidyi-skulpturyi-skulptura-kak-vid-izobrazitelnogo-iskusstva>
2. <http://www.kazedu.kz/referat/162082>
3. <http://www.tepka.ru/izobrazitel'noe_iskusstvo/21.html>
4. <http://chuyanov.com/category>