Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета
«СКУЛЬПТУРА»

Череповец
2018

РАЗРАБОТЧИКИ:
Лебедева Ю.К., преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
Браулова И.А., преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

РЕДАКТОР: **Чупова А.Г.,** заведующий отделом дополнительного образования БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»

Содержание

		Стр.
1	Пояснительная записка	4
2	Методические рекомендации преподавателям	6
3	Тематический план учебной дисциплины	7
4	Содержание дисциплины	9
5	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
6	Материально-техническое обеспечение дисциплины	15

Пояснительная записка

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018; Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (Приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ); с Примерными учебными планами образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств (Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Научно-методический центр по художественному образованию, Москва, 2003), с рабочими учебными планами по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство».

Предмет «Скульптура» относится к числу *инвариантных дисциплин* учебного плана. Наряду с композицией, рисунком и живописью, скульптура является одним из ведущих предметов в учебном процессе образовательной программы «Изобразительное искусство». Она неотрывно связана с рисунком и композицией, так как предполагает работу с натуры и композиционные задания.

Основными **дидактическими единицами** дисциплины являются:

1. рельеф по памяти и представлению
2. пропорции головы человека
3. пропорции фигуры человека и животного
4. движение фигур и пластика одежды
5. взаимодействие фигур в пространстве
6. подготовка опорной плоскости и проволочного каркаса

Курс «Скульптуры» строится по спиральному принципу.

Изучение предмета направлено на достижение следующей **цели:**
освоение художественного наследия, приобщения учащихся к развитию и формированию понятий эстетического и познавательного значения элементов животного, растительного, человеческого мира

В процессе изучения курса решаются следующие **задачи:**
Образовательные:

- Дать теоретические знания по курсу «Скульптура»;
- Обучить лепке предметов с натуры;
- Обучить изображать трехмерную форму;
- Обучить последовательности работы над рельефом;
- Обучить стилизации природных форм и рельефов;

- Научить применять получены знания, умения и навыки на практике.

Воспитательные:

- Воспитать на основе приобщения к искусству чувство красоты;
- Воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой личности;
- Способствовать формированию творческой индивидуальности;
- Способствовать приобщению к наследию отечественного и мирового искусства;

Развивающие:

- Развить пространственные представления, художественное и ассоциативное мышление;
- Развить потребность в общении с искусством;
- Развить художественный вкус.

Рабочая программа дисциплины «Скульптура» по программе Изобразительное искусство со сроком обучения 7 лет 9 месяцев рассчитана на 66 часов, изучается в течение 2-х лет в 4 и 5 классах. Форма занятий – групповая. Занятия проводятся по 1 академическому часу в неделю Продолжительность академического часа – 45 минут.

В результате изучения «Скульптуры» обучающийся **должен:**

- Работать над рельефом по памяти и представлению;
- Правильно передавать пропорции головы человека;
- Передавать движение фигуры и пластику одежды;
- Передавать взаимодействие фигур в пространстве;
- Выполнять подготовку опорной плоскости и проволочного каркаса для 2-3х фигурной композиции;
- Выбирать конкретный сюжет, использовать документальный материал, работать над эскизами;
- Пластически организовывать пространственно-объемную композицию.

При изучении дисциплины используются следующие **методы обучения:**

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

В задачи **контроля** входит объективная характеристика знаний обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются следующие виды отчетности**:**

типовое задание;

практическая работа;
визуальный контроль;
просмотр;
выставка учебно-творческих работ.

Для **контроля** соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям к уровню освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация. В качестве средств промежуточного и итогового контроля успеваемости используются следующие виды отчетности**:**
итоговая оценка по окончании курса.

Методические рекомендации преподавателям

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется по основным, традиционным для системы образования методикам, а также опирается на новые образовательные технологии.

Занятия по скульптуре, в основном, практические. Небольшая теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой на первом году обучения и кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций и т.п.

Занятия начинаются с ознакомления обучающихся со скульптурной мастерской, с ее оборудованием, инструментами, правилами приготовления и хранения материалов (глины, пластилина и других).

Работа с натуры развивает глазомер, соблюдение пропорций, организации объемов по осям, способствует передаче характера изображаемого объекта, развивает внимание и наблюдательность.

Композиционная работа на уроках скульптуры очень важна. Она способствует развитию фантазии, умению сосредоточиться на выборе важного композиционного сюжета, умело использовать получаемые знания и навыки. Задания на свободную тему предусмотрены для того, чтобы выявить у обучающихся способность самостоятельно мыслить образами.

Декоративные работы нужны для углубления приобретенных знаний и совершенствования навыков в скульптуре. Начинать надо с объяснения термина «декоративность», «стилизация», рассказать о практическом применении этого вида искусства.

Работа по памяти и представлению призвана развивать зрительную память и способность к самостоятельному решению задуманного образа. Воспроизведение объектов по памяти и представлению органично входят в процесс создания композиции и являются важными моментами творческой деятельности обучающегося.

Тематический план учебной дисциплины
«Скульптура»
для обучающихся по дополнительной образовательной программе Изобразительное искусство

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество аудиторных часов		
		Всего	**Практические уроки**	**Контрольные уроки**
		66		
	Первый год обучения	**33**	**17**	**16**
	1 четверть	**8**	6	2
1	Вводная беседа о скульптуре. Скульптурные средства выразительности. Виды скульптуры	1	1	
2	Лепка фрукта (яблока, груши) с натуры (круглая скульптура)	2	2	
3	Лепной рельеф на свободную тему	3	3	
4	Лепка с натуры сложного предмета быта (рельеф)	2		2
	2 четверть	**8**		
5	Лепка по памяти и представлению птиц (голубь, сорока и т.п.)	3	3	
6	Лепка с натуры предмета быта и фрукта, овоща (рельеф)	5		5
	3 четверть	**10**		
7	Лепка рельефа с ленточным геометрическим орнаментом	5	5	
8	Лепка с натуры натюрморта из гипсовых геометрических тел (рельеф)	5		5
	4 четверть	**7**		
9	Лепка по представлению наброска фигуры животного с предельно целостной формой (морж, медведь, корова и т.п.) (круглая скульптура)	2	2	

10	Лепка рельефной композиции со сложными элементами декора («Рама»)	3	3	
11	Контрольное задание. Лепка с натуры натюрморта с комнатным растением (рельеф)	2		2
	Второй год обучения	**33**	**11**	**22**
	1 четверть	**8**		
1	Лепка с натуры листа дерева (дуба, клена) рельеф.	3	3	
2	Лепка по памяти и представлению фигуры животного в движении (круглая скульптура)	3	3	
3	Лепка по памяти и представлению фигуры человека определенной профессии (круглая скульптура)	2		2
	2 четверть	**8**		
4	Лепка с натуры драпировки со складками (рельеф)	4	4	
5	Лепка натюрморта из двух предметов быта на фоне драпировки со складками (рельеф)	4		4
	3 четверть	**10**		
6	Лепка с натуры фигуры человека в движении (круглая скульптура)	2	2	
7	Лепка с натуры гипсовой розетки	8		8
	4 четверть	**8**		
8	Контрольное задание. Лепка по воображению композиции в рельефе «Автопортрет-образ»	8		8

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Вводная беседа о скульптуре. Скульптурные средства выразительности. Виды скульптуры

Содержание учебного материала

Вводная беседа о скульптуре. Ознакомление с оборудованием скульптурной мастерской и рабочими материалами. Скульптурные средства выразительности. Виды скульптуры (круглая скульптура и рельеф). Материалы (глина, пластилин) и их свойства. Приспособления и инструменты (стек, дощечка). Знакомство с творчеством выдающихся скульпторов мира.

Требования к знаниям:

Знание основных рабочих материалов, скульптурных средств выразительности, видов скульптуры, имена выдающихся скульпторов и их работы.

Виды текущего контроля

визуальный контроль;

Тема 2. Лепка фрукта (яблока, груши) с натуры (круглая скульптура)

Содержание учебного материала

Задание № 1. Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме геометрическим телам. Объекты постановки: различные овощи, фрукты, близкие по форме геометрическим телам (морковь, яблоко, кабачок, перец, и т.д.) - по выбору преподавателя.

Задача: обучать детей профессиональными скульптурными приемами (разминать материал и лепить объем пальцами из целого куска, не допуская механического подхода к выполнению задания, т.е. раскатывания шариков, конусов и т.д. И сборки отдельных деталей), постоянно напоминать об этом в течение всего периода обучения (в случае необходимости).. Обучать работе с натуры: умению наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму при постоянном сравнении с натурой. Дать первые понятия о массе и объеме. Воспитывать особое внимание к красоте и неповторимости форм природы (при большей схожести форм каждое яблоко или другой предмет имеет свою, отличную от остальных конструкцию, характер и т.д.)

Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 3. Лепной рельеф на свободную тему

Содержание учебного материала

Задача: Компоновка на общем плинте 3-х предметов, уделить внимание правильности весовых соотношений, соблюдение пропорций, детальная проработка формы.

Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 4. Лепка с натуры сложного предмета быта (рельеф)

Содержание учебного материала

Объект постановки: предметы быта (крынка, кувшин, яблоко и т.д.).

Для постановки используются два предмета (по выбору учителя). Постановка может быть оживлена добавлением небольшой веточки какого-либо растения с минимальным числом листиков или гроздью ягод.

Задача: дать понятие о взаимосвязи фигур в композиции, полученных на первых занятиях, т.е. приемам передачи масс, объема, пропорций, характерных особенностей предметов. Дать понятие о круговом обзоре скульптуры (любую объемную работу в процессе ее создания необходимо смотреть со всех сторон, лепить обеими руками).

Материалы: скульптурный пластилин или глина, стеки

Тема 5. Лепка по памяти и представлению птиц (голубь, сорока и т.п.)

Содержание учебного материала

Беседа о процессе работы над скульптурным произведением: создание набросков и эскизов — подготовка к работе над композицией; выполнение работы по наиболее удачному варианту (наброску, эскизу), перевод ее в материал. Наброски (в карандаше или пластилине) птиц в момент характерных движений с передачей пропорций и выявлением отличительных особенностей.

Задача: помочь детям передать характерное движение, пропорции и выявить отличительные особенности, присущие данной птице. Дать первое представление о значении силуэта, игры света и тени.

Материалы: скульптурный пластилин, стеки.

Тема 6. Лепка с натуры предмета быта и фрукта, овоща (рельеф)

Содержание учебного материала

Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, фрукты, близкие по форме геометрическим телам.

Задача: заострить внимание на композиционной целостности постановки, соответствии масштаба модели и выполняемого натюрморта, размещении предметов на плинте (трехмерность, весомость, круговой обзор работы).

Материалы: скульптурный пластилин или глина, стеки.

Тема 7. Лепка рельефа с ленточным геометрическим орнаментом

Содержание учебного материала

Задача: объяснить основные принципы построения рельефа. Дать понятие о симметрии. Изучать геометрические формы, выполненные пластическими средствами, точную передачу формы и движения. Обратить внимание на пластические решение рельефа. Напоминать об обязательном отходе от работы с целью постоянной проверки и сравнения ее с натурой.

Материалы: скульптурный пластилин, стеки.

Тема 8. Лепка с натуры натюрморта из гипсовых геометрических тел (рельеф)

Содержание учебного материала

Объяснение темы. Беседа о видах рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф). Показ работ из методического фонда. Объяснение законов сокращения предметов в рельефе.

Объекты постановки: предметы кухонной утвари, овощи, фрукты, близкие геометрическим телам.

Задача: дать понятие о трансформации трехмерного пространства и объема в уплощенном пространстве рельефа. Объяснить принципы построения двухпланового рельефа.

Материалы: скульптурный пластилин или глина, стеки

Тема 9. Лепка по представлению наброска фигуры животного с предельно целостной формой (морж, медведь, корова и т.п.) (круглая скульптура)

Содержание учебного материала

Беседа о каркасе, необходимости учета расположения центра тяжести фигуры и сохранения подвижности арматуры конечностей и головы. Разумные пределы использования арматуры при работе с различными материалами. Изготовление каркасов, выявление в них движения.

Задача: создать три этюда с одного и того же или с разных животных в трех положениях. Стремиться к выразительности движения, точности передачи пропорций. Самостоятельно построить каркас, добиться его трехмерности.

Материалы: глина, стеки

Тема 10. Лепка рельефной композиции со сложными элементами декора («Рама»)

Содержание учебного материала

Задача: понять ритм, движение композиции, согласованность формы, в которую необходимо закомпоновать рельеф, и непосредственно, его орнаментальный строй. Декоративность решения, тщательный отбор деталей.

Материалы: мука соль, гуашь или акварель, кисти.

Тема 11. Лепка рельефной композиции со сложными элементами декора («Рама»)

Содержание учебного материала

Контрольное задание. Лепка с натуры натюрморта с комнатным растением (рельеф)

Задача: выявить характерное строение данной модели. Проверить соотношение объемов и глубин в рельефе. Добиваться более точной проработки формы, законченности (но не заглаженности).

Материалы: скульптурный пластилин или глина, стеки.

Требования к знаниям и умениям по окончании первого года обучения:

- передавать пропорции, общую форму простых предметов;
- поэтапно работать над рельефом с натуры; выполнять рельеф с детальной проработкой;
- передавать пластическую форму животного;
- выполнять подготовку опорной плоскости и проволочного каркаса.

Второй год обучения

Тема 1. Лепка с натуры листа дерева (дуба, клена) рельеф.
Содержание учебного материала

Задача: выявить характерное строение данной модели. Проверить соотношение объемов и глубин в рельефе. Добиваться более точной проработки формы, законченности (но не заглаженности).
Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 2. Лепка по памяти и представлению фигуры животного в движении (круглая скульптура)
Содержание учебного материала

Построение несложного каркаса (если необходимо). Выявление нем движения и пропорциональных отношений фигур. Прокладка объема, выявление весовых отношений движения, определение пропорций, характера изображаемого. Выражение настроения и пространственной взаимосвязи двух фигур. Уточнение ритмического и пространственного строя композиции и выразительности силуэта. Внимание на целостность композиции, неперегруженность ее деталями.
Задача: развивать наблюдательность, умение найти тему композиции в жизни. Внимание — на ритмический и пространственный строй композиции, ее целостность и выразительность.
Материалы: скульптурный пластилин или глина, стеки

Тема 3. Лепка по памяти и представлению фигуры человека определенной профессии (круглая скульптура)
Содержание учебного материала

Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 4. Лепка с натуры драпировки со складками (рельеф)
Содержание учебного материала

Построение каркаса, работа на «глаголе», выявление в нем движении фигуры в пространстве. Прокладка объема с соблюдением пропорций, передача распределения объемных масс в пространстве. Соблюдение правила кругового обзора. Уточнение размещения в пространстве объемов и их весовых отношений, закономерности движения, пропорций. Внимание, цельность работы, взаимосвязь деталей. Проверка головы, рук и ног. Передача выразительности силуэта и деталей фигуры. Завершение работы.

Задача: грамотно построить модель. Передать движение, правильно разместить основные массы в пространстве. Внимание — на весомость цельного объема и деталей.
Материалы: глина, стеки

Тема 5. Лепка натюрморта из двух предметов быта на фоне драпировки со складками (рельеф)

Содержание учебного материала

Объект постановки: фрукты, овощи, предметы быта, сосуды, драпировка (два предмета в композиции).
Объяснение темы. Беседа о композиции рельефа, многоплановом горельефе. Показ работы из методического фонда. Уточнение композиции рельефа. Проработка форм с учетом их пространственного сокращения. Пластическая взаимосвязь форм, выразительность рельефного изображения.
Задача: представление об изобразительных возможностях многопланового горельефа.
Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 6. Лепка с натуры фигуры человека в движении (круглая скульптура)

Содержание учебного материала

Объект постановки: одетый натурщик в движении (шаг с поворотом, опора на обе ноги, т.е. достаточно сложное движение).
Построение каркаса с учетом движения. Прокладка объема, передача опоры и движения основных масс, положение осей и основных конструктивных узлов. Уточнение пропорций, характера модели, силуэта. Выразительность работы при круговом обзоре.
Задача: Внимание — на расположение основных масс фигуры, положение ее осей и основных конструктивных узлов: таза, плечевого пояса, позвоночника.
Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 7. Лепка с натуры гипсовой розетки

Содержание учебного материала

Объект постановки: гипсовый орнамент «Розетка».
Передача движения масс в пространстве и высоты рельефа. Уточнение пропорций, активности и глубины формы и обобщение работы.
Задача: совершенствовать мастерство в работе; стремиться правильной передаче формы и характера орнамента. Развивать умение расчленять задачу на отдельные этапы и распределять свои силы во время работы.
Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Тема 8. Контрольное задание. Лепка по воображению композиции в рельефе «Автопортрет-образ»

Содержание учебного материала

Задача: сформировать представление о конструкциях и принципах построения головы и шеи (ось объемов, симметрия построения, лицевой угол). Распределение основных масс.

Подготовка каркаса для лепки головы (с учетом его особенностей); прокладка основных масс: концентрация внимания на возможно более точной постановке осей головы и шеи, определение лицевого угла.

Уточнение движения, соотношений основных масс и объемов головы и шеи; сосредоточение внимания на соотношении масс затылочной и лицевой частей головы.

Уточнение членений головы, ее пропорций, массы и формы деталей.

Проработка деталей головы, внимание на их пластическую взаимосвязь с конструкцией головы. Проверка силуэта и цельности работы.

Материалы: скульптурный пластилин, стеки

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература для обучающихся

1. Ватагин В. Изображение животных. – М., 1957.
2. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М., 1978.
3. Соколов В. Лепка фигуры. – М., 1968.

Учебно – методическая литература для преподавателей

4. Ватагин В. Изображение животных. – М., 1957.
5. Голубкина А. Несколько слов о ремесле скульптора. – М., 1963.
6. Писаревская Л. Лепка головы человека. – М., 1962.
7. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М., 1978.
8. Соколов В. Лепка фигуры. – М., 1968.
9. Сластенин В., Подымова Л. Педагогика: инновационная деятельность. – М., 1997.
10. Конешева М. Лепка в начальных классах. – М., 1980.
11. Боголюбов Н. Место и роль скульптуры в художественном воспитании детей. – М., 1973.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- **материальные средства**: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- **наглядно – плоскостные средства:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;
- **демонстрационные средства:** муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные средства:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.