

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

Пространственно-пластические искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Кириллова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Пространственно-пластические искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 10 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению профессиональной компетентности магистра путем освоения техники выполнения творческих работ по изобразительному искусству.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Пространственно-пластические искусства» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Пространственно-пластические искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе прохождения практики «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 1».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «Инновационные процессы в художественном образовании», «История художественного образования», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Основы книжной графики», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) по Модулю 7».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
- способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий (ПК-1);
- способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- особенности изображения бытовых предметов с учетом основных принципов рисунка;
- специфику построения головы человека в пластически обобщенных формах, построения портретного рисунка;
- особенности построения фигуры человека в пластически обобщенных формах, построения статичной фигуры человека;
- специфику построения фигуры человека в различных ракурсах;

уметь

- основополагающие представления о пластическом искусстве;
- последовательность выполнения портрета живой натуры;
- грамотно композиционно организовывать лист;
- передавать в работе гармонию тоновых отношений;

владеть

- основополагающими представлениями о пластическом искусстве;
- навыками изображения портрета живой натуры;
- технологией изображения фигуры человека в пластически обобщенных формах;
- методами моделировки формы тоном.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	51	51
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2
		72
		2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Изображение бытовых предметов	Освоение композиционного размещения предметов. Светотональная передача объёмов и пространства. Освоение приемов передачи материальности предметов. Пластическое движение складок драпировки
2	Пластическая основа головы человека и портретный рисунок	Освоение пластической анатомии. Светотональная лепка объёма. Освоение пропорциональнопластической основы головы. Лепка обобщающей штриховкой объёма
3	Пластическая основа фигуры человека	Изучение пропорций и конструктивной основы человека. Построение в пластически обобщенных формах скелета, головы, грудной клетки, таза, конечностей
4	Фигура человека в различных ракурсах	Освоение построения сложных форм в ракурсе. Построение линейно-конструктивной основы. Композиционная взаимосвязь фигуры и окружающей обстановки

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Изображение бытовых предметов	1	2	–	12	15
2	Пластическая основа головы человека и портретный рисунок	1	2	–	12	15
3	Пластическая основа фигуры человека	1	2	–	12	15
4	Фигура человека в различных ракурсах	1	2	–	15	18

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Шлеюк С.Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» [Электронный ресурс]: методические указания для преподавателей к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2019.— 15 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21643>.— ЭБС «IPRbooks».

2. . Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19061>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44600>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Кринари Е.В. Портрет. Голова и лицо человека в изобразительном искусстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кринари Е.В., Ковалевская О.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.— 124 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61998>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Яблокова А.Ю. Портрет в графике [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Яблокова А.Ю., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21636>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись/ Ю.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 2007.- 156 с..

2. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. / Н. Ли. Учебник для вузов, Гриф МО РФ, М. 2004 г.- 354с..

3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.М. Сокольникова: в 2 т. Т. 1 М.: Академия, 2007. - 304 с.

4. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44600>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы

человека [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16041>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Шерифзянов Р.Ш. Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку. На примере подготовки художника-педагога [Электронный ресурс]: монография/ Шерифзянов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 98 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58114>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Смекалов И.В. Этюд фигуры натурщика в интерьере [Электронный ресурс]/ Смекалов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21701>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35537>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Яблокова А.Ю. Натюрморт в графике [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Яблокова А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 36 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51587>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.— ЭБС «IPRbooks»п.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/366.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).
2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Пространственно-пластические искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённый доступом к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.
2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения

самостоятельной работы студентов.

3. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: мольберты, натурные столики, стулья, натуральный фонд, печатные мастерские.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Пространственно-пластические искусства» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Пространственно-пластические искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.