КРИТЕРІЇ оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з ВИБІРКОВОЇ (за вибором навчального закладу) навчальної дисципліни

«Пластична анатомія»

Оцінка за національною шкалою	**Кількість(сума) балів**	**Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів**
«5» **відмінно**	**90 - 100**	Студент виявляє глибоке засвоєння тематичного матеріалу; вміло використовує набуті знання у нових інтегрованих завданнях; на професійному рівні виконує усі види робіт передбачені програмою; творчо переосмислює теоретичний матеріал, використовуючи спеціальну термінологію, виконує практичні завдання та самостійну роботу.
«4» добре	**82 – 89**	Студент володіє тематичним матеріалом у межах програми, користується спеціальної термінології; на належному рівні. виконує практичні завданнями та самостійну роботу
74 - 81	Студент володіє тематичним матеріалом у межах програми, користується спеціальної термінології, але не використовує матеріал ,демонструє стандартне мислення , при виконані практичних завдань та самостійної роботи.
«3» **Задовільно**	**64 – 73**	Студент в неповному обсязі виявляє знання і розуміння основних тематичних положень,та допускає помилки у практичній та самостійній роботі.
60 - 63	Студент не вміє самостійно зробити аналіз і творчо використовувати теоретичний матеріал при виконанні практичних та самостійних робіт; потребує уточнень і додаткових питань .
«2» **незадовільно**	**35 – 59**	Студент не володіє значною частиною тематичного матеріалу та спеціальною термінологією, не виконує практичні завдання та самостійну роботу.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Пластична анатомія» є: тканини та пластика людського тіла.

Міждисциплінарні зв’язки.

«Пластична анатомія»–як компонент образотворчої грамоти присутній в тій чи іншій мірі у кожному виді художньої діяльності. Потрібність в розумінні анатомії необхідна у процесі вивчення «Рисунку», «Живопису» ,«Композиції» «Історія образотворчого та декоративного мистецтва» та ін.

Навчальна дисципліна «Пластична анатомія» є базовою основою при опануванні рисункових та живописних робіт, що передбачають зображення голови та фігури людини, а також у створенні проектів за темою.

 Мета викладання навчальної дисципліни «Пластична анатомія» полягає у вивченні теоретичних основ анатомії людини; розуміння форми, зв’язку та взаємодії усіх складових тканини людського організму; формуванні сприйняття, а саме: умінні виражати людські почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пластична анатомія» є:

* ознайомити студентів з спеціальною термінологією пластичної анатомії; будовою, пластикою та функцією кісткової та м’язової системи людського тіла; пропорціями фігури людини; статевими, віковими та індивідуальними особливостями пластики тіла;
* сприяти формуванню професійних умінь та навичок при виконанні рисункових робіт; лінійно-конструктивної побудови та узагальнення форм людської фігури;
* навчити аналізувати і розуміти форму та взаємозв’язок усіх складових частин фігури людини, використовуючи метод самоаналізу та творчого переосмислення теоретичного матеріалу; творчо використовувати одержані знання при виконанні декоративно-прикладних та образотворчих робіт, а також у подальшій професійній діяльності.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

* що вивчає курс «Пластична анатомія» ;
* спеціальну термінологію;
* розміщення, пластику та з’єднання кісток скелету людини;
* розміщення, пластику та функції м’язової системи людського тіла;
* пропорції фігури людини;
* статеві, вікові та індивідуальні особливості пластики тіла людини.

уміти:

* забезпечувати виконання ергономічних вимог до результатів професійної діяльності та комфортне використання об’єктів предметної діяльності, спираючись на базові знання фундаментальних розділів пластичної анатомії людини;
* використовуючи різні принципи об’єднання елементів формоутворення та закономірності композиційної побудови об’єктів предмета діяльності, знайти образне вирішення, яке максимально відповідає проектному завданню;
* враховуючи вимоги до створення гармонійної багатопредметної композиції, яка відображає творчі можливості художника-виконавця та його чуттєво-емоційне сприйняття сучасних тенденцій у декоративно-прикладному мистецтві, розробити ескізи об’єктів предмету діяльності;
* враховуючи сучасні тенденції, виходячи з конкретних умов виробництва, з урахуванням технологічних та декоративних властивостей матеріалів, які пропонуються для об’єктів предмету діяльності, використовуючи закони композиційної побудови, розробити первісні ескізи об’єктів предмету діяльності для впровадження у виробництво;
* ескізування об’єкта предмету діяльності згідно з вимогами замовника, умовами виробництва, сучасними тенденціями, особливостями підбору матеріалів для остаточного вирішення композиційної організації форми;
* спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних та естетичних аспектів розвитку світових тенденцій у декоративно-прикладному мистецтві розробляти творчі проекти з предмету діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/2 кредити ЄCTS.

 Згідно з вимогами Освітньо-професійної програми студенти повинні володіти такими компетентностями :

Фахові, предметні компетентності :

- володіння системою методологічних принципів і системою композиційно-художніх засобів досягнення формально-образної виразності.

 - використовування професійно-профільованих знань та практичних навичок з рисунку, пластики, композиції, кольорознавства, креслення та перспективи для створення проектів предметів декоративно-прикладного мистецтва.

 Програмні результати навчання:

* здатність продемонструвати знання і розуміння термінології з образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації.
* здатність аргументувати вибір матеріалів та техніки, зображальних засобів для вирішення практичного завдання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні вказівки до проведення практичних занять

та самостійної роботи

Рисунок – основа всіх видів мистецтв. Пластична анатомія – невід’ємна частина малюнка, вивчення якої ґрунтується на принципах свідомої побудови і особливостях форми моделі, на знаннях законів конструкції, пропорцій, а також пластики живої моделі.

Ілюзорне копіювання натури не приносить успіху, не має художньої цінності. У практиці бувають випадки, коли художник-початківець добре володіє теоретичними знаннями з пластичної анатомії, але, працюючи над рисунком, не аналізує об’єм, тобто копіює побачене. Засвоївши теоретичні знання, важливо поєднати їх з практичною роботою – анатомічним рисунком. На якому студент повинен зображати не лише конструктивну побудову кісток, суглобів, об’єм м’язів, а й передавати характер фігури людини як у русі, так і в стані спокою.

Практичні завдання з *«*Пластична анатомія*»–* мають на меті закріпити теоретичний матеріал, а також навчити студентів аналізувати і розуміти форму, зв’язок та взаємодію усіх складових частин фігури людини, використовуючи метод самоаналізу та творчого переосмислення теоретичного матеріалу; визначати індивідуальні особливості пропорцій; закріпити знання лінійної перспективи, просторових скорочень, набути навиків лінійно-конструктивної побудови складних форм; розвинути окомір, спостережливість та технічні навички рисунку.

ХАРАКТЕР ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Основними завданнями практичних та самостійних робіт є виконання: схем та графічних робіт з позначками (замальовки з підписами), начерків різними графічними матеріалами, лінійно-конструктивної побудови того чи іншого анатомічного об’єкта.

Процес виконання практичного завдання передбачає компонування зображення у форматі. Перед виконанням будь-якої практичної чи самостійної роботи необхідно проводити обміри, визначаючи розмір майбутнього зображення згідно масштабу та пропорцій даного формату.

Замальовки передбачають графічну передачу конкретних теоретичних положень, котрі стосуються пропорцій, кісткової та м’язової частини фігури людини взагалі, що доповнюються написами та позначками із назвами.

Практичні та самостійні роботи над замальовками пропонується на папері формату А4. В залежності від поставлених завдань таких листових аркушів можна опрацювати від одного до чотирьох. При виконанні робіт необхідно враховувати час, що виділяється на конкретне завдання.

Начерки передбачають рисункову передачу різних станів, пластики, пропорцій, характеру та індивідуальних особливостей конкретної натури.

Звертаючись до вивчення творчого надбання того чи іншого відомого художника, ми окрім завершених фундаментальних робіт і етюдів зустрічаємо велику кількість альбомів заповнених різноманітними замальовками і начерками. І коли ми більш досконало знайомимось зі змістом цих начерків і замальовок, нам стає ясніше: усі вони по своїй суті відображають те, що зупинило увагу художника в оточуючому його житті, з чим він зустрічався за межами своєї майстерні. Серед цих замальовок можна зустріти: портрети людей, вуличні сцени, начерки звірів та птахів, пейзажі, фрагменти архітектури і багато усього різного. Ці замальовки більш чи менш промальовані, деколи вони виконані ледь помітними штрихами зрозумілими лише автору.

Важко переоцінити значення замальовок, начерків і рисунків з натури в роботі початківців, так і зрілого майстра. Зорові враження постійно повинні фіксуватись зображальними засобами і різноманітних матеріалах. Проте не достатньо попробувати і навіть деякий час попрацювати виконуючи начерки. Необхідно багато осилити, щоб оволодіти умінням вільно передавати свої спостереження і задуми в начерках, замальовках, ескізах і в кінцевому варіанті в завершеній роботі.

Необхідно також знати, що такі уміння даються, під час тривалого вивчення натури, набутті знань і навиків, постійних вправ в рисунку і живописі.

Начерк, на відміну від довгострокового рисунка, має свої особливості. Начерк дає можливість виразити перше враження від натури в усій її неповторності і красоті. Завдання рисунку буде закріпити, уточнити, опрацювати форму, зберігаючи свіжість першого враження.

Проте не потрібно зациклювати значення начерку і зводити його лише до швидкого фіксування побаченого. Начерк можна виконати більш проробленим, показати окремі деталі.

Начерки слугують самим різноманітним цілям. Це можуть бути начерки пов’язані з вивченням натури, часто перед тим як приступити до малюнка з моделі виконують швидку попередню замальовку. Така замальовка допомагає схопити головне в моделі, намітити композицію, головні пропорції. В подальшому виконанні рисунка проходить уточнення та детальне опрацювання моделі та деталей.

Виконуючи начерки, необхідно перед собою ставити чіткі завдання. Дуже корисно виконувати короткочасні рисунки, малюючи натуру на різних рівнях горизонту, а також на близькій та далекій відстані від зображуваного предмета. При цьому необхідно виконувати замальовки лінійні, щоб точніше вивчити перспективну будову, тональні, світлотіньові, щоб передати об’ємність. Принцип роботи над начерком і замальовками від простого до складного.

Начерки і короткотривалі замальовки також допомагають зрозуміти рух фігури, її характер, конструкцію, привчать до швидкої реакції ока та руки рисувальника.

Начерки добре виконувати різних розмірів. Для розвитку окоміру і тренування руки виконують великі замальовки розміром в лист паперу. Тривалість такого начерку може бути від 10 хвилин до 1-2 години.

Визначити тривалість роботи над начерком чи короткочасним рисунком важко, проте на відміну від ретельного студіювання і довготривалої роботи начерк і короткочасний рисунок завжди будуть мати свою специфіку, яка і визначає час їх виконання в кожному окремому випадку.

Лінійно-конструктивна побудова. Досконало володіючи конструкційною побудовою кісткової основи тіла людини, його пропорційністю і пластикою м’язів, можна підійти до вирішення таких питань, як узагальнення, відбір головного, лаконізм, стилізація, декоративність.

Конструктивний спосіб зображення найголовніше відповідає практичному засвоєнню матеріалу з пластичної анатомії, що є важливим чинником при вивченні цього курсу. Цей спосіб є найоптимальнішим засобом, який поєднує в собі досягнення усіх академічних шкіл побудови форми на площині, що вражає своєю простотою і доступністю. Він дає змогу об’єктивно зображувати дійсність за допомогою таких засобів, як лінії і площини, тобто одного з видів малюнка. Цей спосіб дає можливість розвивати зорове сприйняття і виховувати художній смак.

Конструктивний анатомічний малюнок – це геометризація складних форм, що ґрунтується на внутрішніх осях видимих і невидимих площин.

МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Матеріали. Основними матеріалами, що передбачаються при виконанні практичних робіт є: рисунковий папір та олівець.

Зображальними матеріаламидля самостійних робіт можуть слугувати: графітні олівці, кольорові олівці, вугілля, соус, сангіна, пастель, туш.

Папір. Найкращою основою для рисунків є щільний, добре проклеєний білий папір. Для робіт, котрі виконуються олівцем, краще усього брати жорсткий або фактурний папір, щоб олівець навіть від легенького дотику залишав на ньому м’яку лінію.

Папір з глянцевою поверхнею малопридатний для малювання олівцями, фарбами, пастеллю (так як дані матеріали ковзають по поверхні залишаючи малопомітні сліди зображення), а ось тушшю на ньому працювати добре.

Кольоровий папір використовують здебільшого для начерків тушшю, сангіною, фломастерами чи гуашшю. Можна використовувати також тонований папір – відтінки ахроматичних (чорні, сірі) чи хроматичних кольорів (синій, коричневий, зелений тощо). На тонованому папері виконують замальовки із використанням білил, пастелей, крейди, фломастерів тощо.

Графітні олівці. У роботі, як правило, використовують графітні олівці різної м’якості. Для визначення м’якості олівця кожен олівець має позначку у вітчизняних – Т (твердий), або ж – М (м’який). Ступінь твердості чи м’якості визначають цифри, що стоять перед буквою. Наприклад: 2М, 3М, 5М, Т, 2Т, ТМ. Чим більша цифра перед буквою він більш твердіший, або ж навпаки м’якший. У багатьох країнах м’якість олівця позначається літерами латинського алфавіту “В” і “Н”, які відповідають нашим літерам “М” і “Т”.

Для виконання рисунків використовують прості та кольорові олівці. Складні рисунки, розраховані на дві і більше годин, найкраще виконувати графітними олівцями середньої м’якості (М, 2М), а швидкі начерки – більш м’якими (3М, 4М).

Кольорові олівці дещо грубіші за графітні і дуже м’які і ламкі, тому підстругувати їх треба обережно і гострим ножем. Набори кольорових олівців добирають з 6 чи 12 кольорів (не більше), щоб навчитися отримувати складні кольори та відтінки, шляхом перекриття одного кольору іншим.

Олівці мають бути достатньої довжини. Ними слід легенько натискувати на папір, щоб не проводити товстих ліній, бо від цього рисунок буде грубим, а лінії, які продавлюються в папір, не можна буде стерти. Треба звикнути малювати не користуючись гумкою.

Італійський олівець виготовляють з порошку паленої кості і рослинного клею. Він має красивий чорний колір і не дає блиску, який є великим недоліком графітних олівців.

Олівець негродає чорну жирну і трохи блискучу лінію. Працюючи ним можна досягти глибоких відтінків. Особливо гарно лягає штрих на злегка жорсткому папері. Олівці негро можуть бути і коричневого кольору.

Вугілля ми використовуємо як для ескізування й начерків до інших технік (олія, гуаш, темпера, пастель), так і в самостійному значенні. Для малювання вугіллям придатний папір, який має жорстку фактуру та різні сорти тонованого картону.

Вугілля можна виготовити і самому, шляхом обпалення (без доступу повітря) березових паличок діаметром 10-15 мм.

Малюючи вугіллям, можна досягти широкої гами світлотіньових співвідношень. Спочатку малюють легкими вільними рухами, окреслюючи загальні елементи композиції, потім ретельно проробляють деталі. Зайві лінії витирають чистою фланеллю, проте треба стежити, щоб ганчірка не була вологою, аби не зіпсувати малюнок.

Соус як матеріал для рисунка за художніми якостями близький до пресованого вугілля. На вигляд соус – товсті циліндричні палички. Він виготовляється з пресованого дрібного і м’якого порошку – деревної або вугільної сажі з додаванням клею. Соус має чорний колір, легко розтирається на папері, знімається гумкою. Малювати можна сухим і мокрим способами на якісному і щільному папері. Працюючи сухим способом, використовують розтушовку, вату, гумку, завершують промальовкою деталей вугільним олівцем “ретуш” або “негро”.

При роботі соусом можна використовувати як олівець так і фарбу, так званий “мокрий соус”. Для утворення мокрого соусу стержень розчиняють у воді і малюнок виконують пензлем.

Сангіна – олівці у вигляді товстих паличок без дерев’яної оправи. Слово “сангіна” походить від лат. Sanguis, що означає “кров”. Сангіна буває різних відтінків – від червоного до червоно-коричневого і червоно-брунатного. Вона може бути натуральною (мінеральною) або ж виготовленою штучно з глинистих речовин, які додатково забарвлюються оксидами заліза.

У мистецтві, як матеріал для малювання, сангіна використовується ще з епохи Відродження. Сангіною можна виконувати як штрихові малюнки, так і розтушовані. При розтиранні сангіна стає сильнішою і яскравішою за тоном, дає можливість передавати тонкі світлові переходи в об’ємних формах.

М’який матеріал тобто олівці без оправи часто бруднять руки. Техніка вимагає акуратності і недопустиме використання гумки.

Пастель. Одним із м’яких матеріалів, який використовують художники у своїх роботах є пастель. На відміну від вугілля нею можна передавати не тільки тональні, але й кольорові співвідношення.

Пастель особлива форма кольорових олівців. Слово “пастель” походить від італійського pastello, що означає тісто. Це м’які кольорові палички у вигляді олівців без дерев’яної оправи, загорнуті в папір. Пастель виготовляється із розташовують порошкоподібних барвників з домішкою розташовую (клей) і розбілюючих (крейда, гіпс, тальк) речовин. Завдяки тому, що до барвників додаються розбілюючі суміші, пастель має ніжні кольори.

Пастельними олівцями малюють переважно на папері, але основою для цієї техніки можуть служити картон, тоноване полотно і навіть замш.

Пастель кладуть на площину штрихами або розташовують, щоб досягти тонких і плавних переходів від одного кольору до іншого. Розтушування виконується за допомогою спеціальної розтушовки або пальців: за умови, що пальці не будуть вологі.

Робота, виконана пастеллю, має гарну оксамитову матову поверхню. Гарно виглядає пастель на темному фоні, тому для пастельних робіт часто вибирають кольоровий (тонований) папір.

При всіх позитивних якостях пастель має суттєвий недолік: кольоровий шар на папері тримається слабо і легко осипається. Щоб запобігти руйнуванню, пастельні зображення фіксують (закріплюють), тобто на малюнок набризкують закріплювач. Проте це теж не кращий варіант збереження. Найкраще пастельну роботу не фіксувати, а прикрити шматком скла і окантувати (обрамити), як це роблять з гравюрами чи акварелями.

Туш – добрий матеріал для рівномірного покриття площин. Найпоширенішим рисунок тушшю – це малюнок пером, паличкою, щетинним м’яким пензлем. Робота тушшю, особливо пером, - це чудова школа виховання вірності руки і точності ока.

Одним із способів малювання м’яким пензлем є відмивка, яка ґрунтується на прийомі рівного і послідовного покриття відповідним тоном зображення.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Основною формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Пластична анатомія» є диференційований залік.

Диференційований залік – форма підсумкового контролю – перегляд практичних робіт, котра має на меті оцінити практичні уміння і навички студентів. До складання заліку допускаються студенти, котрі виконали усі види практичних та самостійних робіт передбачених навчальною програмою.

Для більш об’єктивного оцінювання, окрім перегляду можна використовувати фронтальне опитування, використовуючи «Контрольні питання», що подаються нижче.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Історію розвитку пластичної анатомії для художників, як науки.
2. Методи вивчення пластичної анатомії.
3. Значення пластичної анатомії для розвитку мистецтва.
4. Основні складові частини людського тіла.
5. Основні частини скелета людини.
6. Основні кістки скелету.
7. Будова хребетного стовпа.
8. Назвати з’єднання кісток скелета. Охарактеризувати напіврухомі та нерухомі з’єднання кісток.
9. Назвати відділи хребта.
10. Особливості пластики чоловічого та жіночого хребта.
11. Будова ребра.
12. Будова грудини.
13. З’єднання та рухи грудної клітки.
14. Форма грудної клітки чоловічого та жіночого скелетів.
15. Основні кістки тазу
16. Будова безіменної кістки.
17. Характерні відмінності чоловічого та жіночого скелетів.
18. Відмінності в пропорціях чоловічої і жіночої фігури.
19. Основні кістки верхньої кінцівки.
20. Будова ключиці.
21. З’єднання кісток плечового пояса.
22. Основні частини скелета верхніх кінцівок.
23. Будова плечової кістки.
24. Основні кістки кисті.
25. З’єднання верхніх кінцівок.
26. Основні кістки нижньої кінцівки.
27. Рухи в суглобах нижньої кінцівки.
28. Основні кістки стопи.
29. Основні особливості чоловічого та жіночого скелетів.
30. Пропорції кісток скелета.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аксенов К.Н. Рисунок. – М.: Плакат, 1987.
2. Анатомия человека: Учебник. – М.: Физкультура и спорт, 1978.
3. Bames G. Der nackte Mensch. – Dresden, 1982.
4. Баммес Г. Изображение фигуры человека. – Берлин, 1984.
5. Баммес Г. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. – СПб: Дитон, 2011
6. Барсу А.О. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
7. Барчаи Е. Анатомия для художников. – Буд., 1986., Эсмо-Пресс, 2001, Переиздание в 2006 г., 2010г.
8. Гицеску Д.Г. Пластическая анатомия. Строение тела. – Бух., 1963.
9. Гицеску Д.Г. Пластическая анатомия. Формы тела в покое и движении. – Бух., 1963.
10. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М., 2000.
11. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: Учебное пособие. – М., 1985.
12. Зайцев А.С. Беседы о рисунке. – М., 1969.
13. Искусство рисунка: сборник статей и публикаций. – М., 1990.
14. Костин В. Что такое художественный образ? – М., 1962.
15. Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М. Фізіологія людини. – К., 1981.
16. Рисунок и акварель. XVII век. – М., 1952.
17. Рабинович М. Д. «Пластическая анатомия и изображение человека на её

 основе». - М., 1985.

1. Рисунок и живопись: Руководство для сам. художников: Т. 2. – М., 1961.
2. Рисунок. Учебные постановки. – М., 1 960.
3. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976.
4. Секачева А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. Рисунок и живопись: Учебник. – М., 1983.
5. Соловьев А.М., Смирнов Г.Б., Алексеева Е.С. Учебный рисунок. – М., 1953.
6. Учебный рисунок: Учебное пособие. – М., 1981.
7. Учебный рисунок Академии Художеств: Альбом. – М., 1990.
8. Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе международной номенклатуры. – Минск, 2000.
9. Хитров А.Є., Катуркін Т.І, Рабинович М.Д. «Рисунок». – М .,1957.