

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

_____ А. А. Панфилов

« 05 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	6, 216	-	-	108	72	Экзамен – 36 ч.
6	4, 144	-	-	108	36	Зачет с оценкой, КП
7	7, 252	-	-	108	108	Экзамен – 36 ч., КП
8	7, 252	-	-	108	108	Экзамен – 36 ч.
Итого:	24, 864	-	-	432	324	Экзамен – 36 ч., зачет с оценкой, КП, экзамен – 36 ч., КП, экзамен – 36 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Моделирование пространственных форм» – одна из важнейших составляющих в системе подготовки дизайнеров. **Цель** курса заключается в обеспечении подготовки профессионала, владеющего творческим мировоззрением, сформировать у обучающегося пространственное мышление, основанное на понимании закономерностей объемно-пространственной композиции; развить способность работать над эскизом одновременно в нескольких проекциях, владеть техникой их преобразования и трансформации. Данная дисциплина развивает у обучающихся умение проектировать объемно-плоскостные формы, используя знания, полученные на занятиях.

Задачи дисциплины «Моделирование пространственных форм»:

- формирование личности будущего дизайнера, работающего с изображением на плоскости, которое в дальнейшем обретает объёмную форму;
- освоение технологии работы с такими материалами, как бумага, пластилин, глина с целью создания художественного объекта;
- формирование целостного и всестороннего взгляда на художественно-творческую деятельность.

Данная дисциплина направлена на получение знаний, умений и владений объемно-пространственного анализа формы, а также реалистического художественного изображения, посредством объёмно-плоскостного воплощения в учебном художественном произведении; освоение и использование пластического языка; освоение особенностей функционирования художественной формы и художественного языка, применяемого в моделировании пространственных форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина входит в вариативную часть подготовки бакалавров направления «Дизайн» и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины «Моделирование пространственных форм» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Названная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Конструирование», «Проектирование», «Технический рисунок», «Основы формообразования» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;

ОК-10 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности;

ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;

ПК-4 - способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта.

В результате освоения программы дисциплины «Моделирование пространственных форм» обучающийся должен:

знать:

- основы теории композиции;
- этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- теоретические основы графического языка и основные приемы моделирования объемных форм;
- приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной библиографической культуры;
- методы создания объемно-пространственных композиций;
- способы обоснования своих предложений при разработке проектной идеи;

уметь:

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества;
- учитывать возможности применения различных материалов в пластическом моделировании пространственных форм;
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности;
- анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
- синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта;
- анализировать и определять требования к дизайн-проекту;

владеть:

- навыками работы с чертежными инструментами и графическими материалами (карандаш);
- навыками работы с художественными материалами (бумага, пластилин);

- навыками самоорганизации и самообразования;
- выполнением творческих работ в объемной пластике;
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности;
- способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практические	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС			КП / КР
1	Работа с классическими формами в скульптуре с натуры. Лепка орнамента с гипсового образца	5	1-6				36		24		9/25	Рейтинг-контроль 1
2	Лепка с натуры античной маски (<u>круглая скульптура</u>)	5	7-12				36		24		9/25	Рейтинг-контроль 2
3	Лепка головы человека с гипсового образца (<u>круглая скульптура</u>)	5	13-18				36		24		9/25	Рейтинг-контроль 3
Всего:							108		72		27/25	Экзамен-36

1	Работа с живой формой в скульптуре с натуры. Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф).	6	1-6				36		12		9/25	Рейтинг-контроль 1
2	Этюд гипсовой головы (рельеф)	6	7-12				36		12		9/25	Рейтинг-контроль 2
3	Этюд головы натурщика (рельеф)	6	13-18				36		12		9/25	Рейтинг-контроль 3
	Всего:						108		36	+	27/25	Зачет с оценкой, КП
1	Создание декоративных композиций на плоскости.	7	1-4				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 1
2	Создание рельефа с применением листовых материалов (бумага, картон).	7	5-8				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 2
3	Создание рельефа с применением пластичных материалов (пластилин, глина).	7	9-12				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 3
	Всего:						108		108	+	27/25	Экзамен-36 КП
1	Моделирование простых пространственных форм из листовых материалов по графическим изображениям..	8	1-4				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 1
2	Моделирование сложных пространственных форм из листовых материалов по графическим изображениям..	8	5-8				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 2
3	Создание объемно-пространственной композиции.	8	9-12				36		36		9/25	Рейтинг-контроль 3
	Всего:						108		108		27/25	Экзамен-36
	Итого:						432		324	+ +	108/25	Экзамен – 36; зачет с оценкой, КП; экзамен – 36, КП; экзамен – 36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуются:

- при демонстрации методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.
- при обсуждении и анализе студенческих творческих работ, при разборе конкретных ситуаций;
- при проведении групповых дискуссий по вопросам развития теории и практики пластического моделирования.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 432 часа) приходится 108 часов – 25% времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Проводится просмотр по заданию «Лепка орнамента с гипсового образца».

Рейтинг-контроль 2. Проводится просмотр по заданию «Лепка с натуры античной маски (круглая скульптура)»

Рейтинг-контроль 3. Проводится просмотр по заданию «Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)»

По окончании семестра на просмотре оценивается, насколько работа соответствует поставленным педагогом задачам. Должен быть выполнен заданный объем. Оценивается точность решения большой формы. Должна быть проделана качественная проработка деталей и связь их в целом.

Вопросы к экзамену

1. Скульптура как вид изобразительного искусства.
2. Что обозначают в скульптуре выражения: объем, глубина, вес?
3. Виды скульптуры (примеры).
4. Виды рельефа и основные законы его построения.
5. Керамика и другие виды скульптуры, рожденные огнем.
6. Оборудование скульптурной мастерской.
7. Начальные сведения о формовке скульптуры из гипса.
8. Твердые и мягкие материалы, применяемые в скульптуре.
9. Инструменты, применяемые в скульптуре (лепке, формовке, рубке в камне и резьбе по дереву).

10. Стадии работы над композицией в скульптуре.
11. Естественные, природные материалы и синтетические, искусственные материалы, применяемые в скульптуре.
12. Творчество отдельных мастеров скульптуры (по выбору студента) 19 – 20 век (Роден, Лембрук, Мештрович, Майоль, Бурдель и др.)
13. Предмет и задачи академической скульптуры.
14. Рассказать о последовательности лепки головы человека.
15. Рассказать о пропорциях человеческого лица на примере античных портретов.
16. Основные этапы работы над анималистической композицией в скульптуре.
17. Основные этапы работы над натюрмортом в рельефе.
18. Правила построения каркаса для фигуры человека (с зарисовками схем).
19. Рассказать о глаголе и его назначении.
20. Формовка рельефов.
21. Патинирование гипсовой скульптуры.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает выполнение самостоятельных работ в виде отдельных творческих композиций на заданную тему, поисковые эскизы и варианты к самостоятельной работе, а также проработку материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену.

Задания для самостоятельной работы студентов

Анималистическая композиция в круглой скульптуре.

Творческий подход к решению выбранной темы.

Поисковые эскизы и варианты (графические и в материале) данной темы.

Исполнение авторской композиции в выбранном масштабе.

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Проводится просмотр по заданию «Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф)»

Рейтинг-контроль 2. Проводится просмотр по заданию «Этюд гипсовой головы (рельеф)»

Рейтинг-контроль 3. Проводится просмотр по заданию «Этюд головы натурщика (рельеф)»

По окончании семестра на просмотре оценивается, насколько работы соответствуют поставленным педагогом задачам. Должен быть выполнен заданный объем. Оценивается точность решения большой формы. Должна быть проделана качественная проработка деталей и связь их в целом.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Выдающиеся произведения Древней Греции.
2. Выдающиеся произведения Древнего Египта.
3. Выдающиеся произведения Древнего Рима.
4. Выдающиеся произведения эпохи Возрождения.
5. Выдающиеся произведения Западной Европы (начала 16 – 20 вв.).
6. Скульптура Советского периода в изобразительном искусстве.
7. Скульптура Мухиной В.И. и ее основные работы.

8. Произведения Родена.
9. Выдающиеся мастера античности.
10. Творчество Микеланджело.
11. Творчество Донателло.
12. Скульптура в эпоху Классицизма в России.
13. Импрессионизм в скульптуре.
14. 19 век в Европе.
15. 20 век. Авангард в скульптуре.
16. Скульптура России.
17. Конец 20 - начало 21 века.
18. Монументализм в скульптуре.
19. Выдающие скульпторы-портретисты 20 века.
20. Рассказать о русских скульпторах-портретистах.
21. Рельефы и круглая пластика Древнего Египта. Каноны в рельефе.

Темы курсовых проектов

- Творчество скульпторов начала 21 века (Jean Baptiste)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Carreaux)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Johnson Tsang)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Jean Louis Toutain)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Даши Намдаков)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Robin Wight)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Fernando Botero)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Beth Cavener Stichter)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Edouard Martinets)
- Творчество скульпторов начала 21 века (Javier Marin)

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает выполнение самостоятельных работ в виде отдельных творческих композиций на заданную тему, поисковые эскизы и варианты к самостоятельной работе, а также проработку материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой.

Задания для самостоятельной работы студентов

- Фигура человека в движении.
- Выполнение серии набросков с натуры.
- Поиск характерного пластического образа.
- Эскизы (графические) на движение, пластику фигуры.
- Эскизы в материале (в меньшем масштабе).
- Выполнение итоговой композиции в материале.

7 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1

Декоративная композиция на плоскости в различных техниках (черно-белая графика, цветные графические материалы, аппликация).

Рейтинг-контроль 2

Создание рельефной композиции в технике бумажной пластики.

Рейтинг-контроль 3

Создание рельефной композиции с применением пластичных материалов.

Вопросы к экзамену

1. Последовательность создания декоративной композиции на плоскости.
2. Особенности создания рельефной декоративной композиции.
3. Последовательность разработки декоративной композиции в объеме.
4. Технология использования различных материалов при разработке декоративных композиций.
5. Методические основы моделирования простых пространственных форм.
6. Методические основы моделирования сложных пространственных форм.
7. Особенности моделирования пространственных форм в ранней античной скульптуре.
8. Особенности моделирования пространственных форм в высокой классике.
9. Особенности моделирования пространственных форм в римской классике.
10. Особенности моделирования пространственных форм в романском стиле.
11. Особенности моделирования пространственных форм в готическом искусстве.
12. Особенности моделирования пространственных форм в эпоху возрождения.

Темы курсовых проектов

1. Декоративная композиция на плоскости.
2. Рельефная декоративная композиция.
3. Объемная декоративная композиция.
4. Влияние технологии использования различных материалов на моделирование пространственных форм. (материал по выбору студента)
5. Моделирование простых пространственных форм (по графическим изображениям, по представлению – по выбору студента).
6. Моделирование сложных пространственных форм (по графическим изображениям, по представлению – по выбору студента).
7. Моделирование пространственных форм в ранней античной скульптуре.
8. Моделирование пространственных форм в высокой классике.
9. Моделирование пространственных форм в римской классике.
10. Моделирование пространственных форм в романском стиле.
11. Моделирование пространственных форм в готическом искусстве.
12. Моделирование пространственных форм в эпоху возрождения.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнить анализ стилистических особенностей пространственных форм эпохи античности.
2. Выполнить анализ стилистических особенностей пространственных форм эпохи возрождения.
3. Выполнить анализ стилистических особенностей пространственных форм современности.

8 семестр

Вопросы к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль 1.

Создание простой объемной композиции из листовых материалов по графическим изображениям.

Рейтинг-контроль 2.

Создание сложной объемной композиции из листовых материалов по графическим изображениям.

Рейтинг-контроль 3.

Создание объемно-пространственной композиции.

Вопросы к экзамену

1. Какой процесс называется моделированием?
2. Назовите функции моделирования.
3. Назовите виды моделирования.
4. Чем отличаются макеты от моделей?
5. Как применяется масштаб в моделировании пространственных форм?
6. Перечислите материалы и инструменты, применяемые в моделировании.
7. С какими условиями связан выбор материала, используемый в моделировании?
8. Назовите особенности изготовления пространственной формы из бумаги и картона.
9. Назовите особенности изготовления пространственной формы из пластилина и глины.
10. Особенности моделирования пространственных форм в эпоху барокко.
11. Особенности моделирования пространственных форм в эпоху классицизма XVII-XVIII вв.
12. Особенности моделирования пространственных форм в XIX веке.
13. Особенности моделирования пространственных форм в искусстве XX века.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение эскизов простой объемной композиции из листовых материалов.
2. Выполнение эскизов сложной объемной композиции из листовых материалов.
3. Выполнение эскизов объемно-пространственной композиции.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Забалуева Т.Р. История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М. : Издательство АСВ, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html>

Электронное издание на основе: История искусств: Учебник для вузов. - М. Издательство АСВ, 2013, - 128 с. - ISBN 978-5-93093-219-5.

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс] : учебник / Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко ; под ред. Г.Г. Бондаренко. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 763 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — (Учебник для высшей школы). — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-9963-2377-7.

3. Специальные технологии художественной обработки материалов (по литейным материалам)[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. Г. Березюк [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2928-0.

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ):

1. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. Сборник статей. - Выпуск 5. -М.: МПГУ, 2011. - 202 с. - ISBN 978-5-4263-0002-6.

2. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство" / В.Б. Кошаев. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, - 2010. - 272 с., 16 с. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1.

3. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / К.А. Батышев, В.И. Безпалько; Под ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004821-5.

в) периодические издания:

1. Журнал «Искусство».
2. Журнал «Художник».
3. Журнал по искусству «Галерея». - № 1-4, 2015 г.
4. Sculpture Journal. – 2015 г. - ISSN: 13662724.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

<http://www.aivaz.net/>

<http://artclassic.edu.ru/>

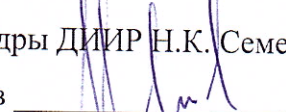
<http://www.artprojekt.ru/>

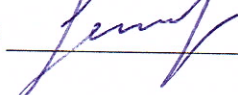
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Моделирование пространственных форм» используются оборудованные аудитории и мастерские, имеющие:

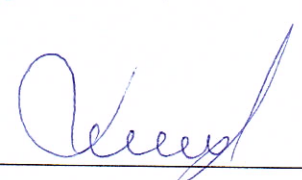
- станки для лепки по количеству обучающихся студентов;
- столы по количеству обучающихся;
- стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методические наглядные пособия;
- натуральный фонд, учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература;
- шкафы для хранения работ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Рабочую программу составили: к.п.н., доцент кафедры ДИИР Н.К. Семенова
ст. преп. кафедры ДИИР, член СХ РФ П.В. Мавшов

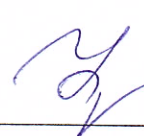
Рецензент: дизайнер ООО «АвтоТракт Консалтинг» /К.Н. Семенов/
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна,
изобразительного искусства и реставрации
протокол № 1 от 02. 09. 2016 года.

Заведующий кафедрой: д.п.н., проф. Е.П. Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления «Дизайн»

протокол № 1 от 05. 09. 2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова

