

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

Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 05 » 09 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Академическая скульптура и пластическое моделирование

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	3, 108	-	-	36	72	Зачет
6	3, 108	-	-	36	72	Зачет с оценкой
Итого:	6, 216	-	-	72	144	Зачет Зачет с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» являются:

- ознакомление студентов с основами академической скульптуры как вида изобразительного искусства,
- дать представление о видах скульптуры, ее материалах и инструментах, расширить горизонты работы в данном виде искусства,
- формирование представления о возможностях работы с формой в скульптуре,
- формирование мышления в объеме как неотъемлемой части мышления дизайнера.

Программой учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» предусматривается изучение основ скульптуры, приобретение студентами практических навыков в лепке объемной формы, как на плоскости, так и в пространстве. Весь курс скульптуры состоит из лабораторных (аудиторных) заданий и самостоятельной (внеаудиторной) работы, в процессе выполнения которых студенты должны овладеть приемами декоративной лепки, уметь вылепить голову человека с натуры в круглом объеме и в рельефе. Перед выполнением каждого задания преподаватель должен познакомить студентов с его условиями, целью, дать анализ конструктивных особенностей выбранного объекта и приемов выполнения задания. Подбор заданий и их расположение обеспечивают необходимую последовательность для приобретения студентами практических навыков и взаимосвязь с основными предметами по направлению «Дизайн», что способствует развитию у студентов чувства восприятия объемов в пространстве, умения владеть формой и добиваться точного изображения модели.

Учитывая специфику дисциплины, необходимо выделять внимание обеспечению занятий: должно быть определено место для каждого студента, место на стеллажах для хранения работ, низкие вращающиеся станки для натуры, высокие скульптурные станки для работ каждого студента и гипсовых моделей.

Освещение модели и работы должно быть верхним или двусторонним, так как материал одноцветен и изменение формы различимо, главным образом, светотенью.

Необходимо уделять внимание размещению работ на вращающихся столиках станков. Учебные работы и модели размещаются с учетом центра тяжести, а по высоте - серединой на уровне глаз.

В процессе выполнения задания, преподаватель следит за работой всей группы и отдельных студентов, дает индивидуальные указания и если необходимо помогает практически.

Глубокое изучение пропорций конструкции, закономерностей строения внешней формы обогащает студентов знанием и чувством живого пропорционального строя.

Все основные задания по скульптуре выполняются из пластилина.

Сложность и характер заданий, время их выполнения определены программой, однако в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Задачи курса:

- изучение основных видов скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, бытовая);
- изучение основ работы с формой в каждом виде скульптуры (рельеф, круглая скульптура);
- освоение способов работы в скульптуре: по представлению, по памяти, с натуры;
- освоение способов и методов работы с гипсом как переводным материалом в скульптуре;
- понять синтез рисунка и скульптуры в освоении данной дисциплины на примере практических занятий с педагогом;
- изучение творчества великих скульпторов как исторического наследия в пластике.

Как и во всех жанрах изобразительного искусства, в скульптуре первостепенное значение имеет работа над созданием образа. С целью развития образно-пластического способа мышления, программу по скульптуре необходимо обогащать творческими заданиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной часть подготовки бакалавров направления «Дизайн» вместе с такими дисциплинами как: конструктивный рисунок, технический рисунок, пропедевтика, проектирование и т.д.

Изучение курса предполагает знание базовых основ рисунка (на уровне подготовки студентов к данному этапу в их обучении в течение предшествующих четырех семестров):

- понятие о построении объемов и фигур на плоскости;
- выявление пропорциональных соотношений объемов;
- построение формы головы человека;
- практика быстрых набросков и т.д.

Тесная взаимосвязь дисциплины прослеживается с «Академическим рисунком» и «Академической живописью», дающие базовые знания о

композиции, изучающей способы, варианты, создание, творчество, оригинального решения плоскости листа или объемного объекта.

В тоже время знания, полученные в рамках дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование», активно используются обучающимися на других дисциплинах, связанных с проектированием объемных объектов в среде, макетированием и конструированием, так как помогают овладеть пластикой объемной формы, ее взаимосвязью со средой и визуальным прочтением и отображением идеи автора.

Данные межпредметные связи являются основными для направления «Дизайн». Но так же изучаемый курс помогает точнее осваивать основы академического рисунка, понятие формы на плоскости. Более того, работа с гипсом как материалом скульптуры помогает приобщить студентов к работе в твердом материале и вывести их на новый уровень исполнения различных дизайн - проектов, макетов и т.д.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
- способностью обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);
- способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать: базовые, теоретические и практические основы академической скульптуры; основные приемы и способы получения информации; методику линейно-конструктивного построения изображения, особенности отображения воздушной и линейной перспективы, основы формальной композиции; историю развития искусства скульптуры и ее теоретические основы; теоретические и методологические основы предпроектного анализа в промышленном дизайне, эстетические, эргономические и функциональные

факторы проектирования промышленных изделий, типологию объективных факторов, влияющих на формообразование объектов дизайна.

уметь: применять полученные знания о работе с формой в скульптуре на практике при решении творческих и профессиональных задач; оценивать качество собственной деятельности; верно передавать пропорции и конфигурацию объектов с натуры, верно определять и выполнять линейно-конструктивное построение объектов по воображению; определять пропорции и конфигурацию объёмов и передавать их в скульптуре посредством воспроизведения объектов действительности в трёхмерном пространстве; анализировать проводить предпроектный анализ, обобщать и систематизировать полученные данные для создания теоретической базы процесса проектирования.

владеть: методами работы в различных видах академической скульптуры; способностью самостоятельно организовывать рабочий процесс, осуществлять самоконтроль и критическую оценку собственных действий; приёмами использования рисунков в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками воспроизведения с натуры, по памяти и по воображению конфигурации пропорций реальных объектов в трёхмерном пространстве; навыками трансформации и пластической стилизации объёмных форм; навыками работы с материалами для трёхмерного воспроизведения объектов; способами организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла, методиками предварительного расчета функциональных и эстетических показателей промышленных изделий; методикой проектирования в дизайне, ориентированного на массовое промышленное производство; средствами композиционного формообразования; средствами создания и презентации проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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	Лабораторные работы	СРС		
1	1 раздел. Работа с классическими формами в скульптуре с натуры. 1) Лепка орнамента с гипсового образца	5	1 - 6		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	2) Лепка с натуры античной маски (круглая скульптура)	5	7 - 12		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	3) Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)	5	13 - 18		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 сем.					36	72	9ч./25%	Зачет
1	2 раздел. Работа с живой формой в скульптуре с натуры. 1) Лепка на норморте с драпировкой с натуры (рельеф).	6	1 - 6		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	2) Этюд гипсовой головы (рельеф)	6	7 - 12		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	3) Этюд головы натурщика (рельеф)	6	13 - 18		12	24	3ч./25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 6 сем.					36	72	9ч./25%	Зачет с оценкой
ИТОГО					72	144	18 ч./25 %	Зачет Зачет с оценкой

Содержание дисциплины
Содержание лабораторных работ

5 семестр

Работа с классическими формами в скульптуре с натуры. Разъяснение особенностей скульптуры как вида изобразительной деятельности. Общие сведения о конструктивных особенностях построения скульптурного произведения, знакомство с заданиями. Оборудование, материалы, инструменты.

Краткая характеристика общих принципов и методов объемного изображения в скульптуре - глубина объема. Два принципа построения скульптурной формы: 1. Формы изнутри "на себя". 2. Тектоника и архитектоника. "Четыре фронтальные стороны круглой скульптуры". "Объем в объеме".

1. Лепка орнамента с гипсового образца

Первое знакомство с материалом (пластилин). Знакомство с особенностями создания трехмерного изображения (с понятием глубины) композиционное расположение орнамента. Определение высоких и низких мест в орнаменте. Пластическое решение орнамента.

2. Лепка с натуры античной маски (круглая скульптура)

Начинать знакомство с круглой скульптурой через освоение маски (промежуточная работа между рельефом и полной объемной скульптурой. Отсутствие затылка позволяет уделить больше внимание на лицевую сторону, изучается фасадная часть головы). Приобретается опыт работы с круглой скульптурой в адаптированном варианте (Диана, Венера).

3. Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)

Закрепление навыков полученных на предыдущих заданиях. Знакомство с индивидуальными членениями головы и согласование их с конструктивными особенностями и возможностями композиционного построения скульптурного портрета.

Содержание лабораторных работ

6 семестр

Работа с живой формой в скульптуре с натуры.

1. Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф).

Повторение законов лепки рельефа. Особенности лепки бытовых предметов. Перспективное сокращение в натюрморте. Максимальная высота рельефа. Полочка. Выполнение плинта. Композиционное размещение. Принцип построения объема в рельефе. Построение крупной формы. Уточнение пропорций. Соотношение между планами. Цельность натюрморта с драпировкой.

2. Этюд гипсовой головы (рельеф)

Изучение формы головы человека. Законы построения рельефа. Перспективные сокращения в рельефе. Особенности линейной перспективы. Максимальная высота рельефа. Полочка. Плинт. Рисунок головы. Прокладка

(соотношение между дальними и выходящими точками). Уточнение движения и пропорций. Построение большой формы, решение деталей и связь их в целом.

3. Этюд головы натурщика (рельеф)

Закрепление навыков полученных на предыдущих заданиях. Знакомство с индивидуальными членениями головы натуры и согласование их с конструктивными особенностями и возможностями композиционного построения скульптурного портрета.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

1) Демонстрация методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.

2) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 18 часов) приходится 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. Этапы лепки геометрической розетки.

Рейтинг-контроль 2. Этапы лепки маски с античного образца.

Рейтинг-контроль 3. Этапы лепки головы с античного образца

Вопросы к зачету

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 зачету.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Общие сведения о пластической анатомии.
2. Основные сведения о строении черепа человека.
3. Основные сведения о строении скелета человека.
4. Животное и человек: сходство и различия в строении скелета и мышечной системе.
5. Основные кости верхних и нижних конечностей скелета

6. Грудная клетка (форма, размеры соединения с позвоночником и грудиной).
7. Анатомия мышц головы и шеи.
8. Сравнительная характеристика мужской и женской головы.
9. Пропорции головы. Возможные типы черепа
10. Анималистическая композиция в круглой скульптуре.
11. Творческий подход к решению выбранной темы.
12. Поисковые эскизы и варианты (графические и в материале) данной темы.
13. Исполнение авторской композиции в выбранном масштабе.

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Этапы при лепке натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф)

Рейтинг-контроль 2. Этапы при лепке этюда гипсовой головы (рельеф)

Рейтинг-контроль 3. Этапы при лепке этюда головы натурщика (рельеф)

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.
22. Творчество скульпторов начала 21 века (Jean Baptiste Carpeaux, Johnson Tsang, Jean Louis Toutain, Даши Намдаков, Robin Wight, Fernando Botero, Beth Cavener Stichter, Edouard Martinets, 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.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Мимические мышцы лица.
2. Пластическая анатомия мышц туловища человека.
3. Пластическая анатомия мышц верхних и нижних конечностей человека.
4. Основные пластические закономерности строения человеческого тела.
5. Особенности анатомического строения мужской и женской фигуры.
6. Леонардо да Винчи – анатом.
7. Вклад Альбрехта Дюрера в развитие пластической анатомии
8. Андрэ Везалий и его труд по пластической анатомии
9. Сравнительная характеристика пропорций фигуры человека на разных стадиях роста.
10. Наиболее характерные внешние признаки расовой принадлежности человека.
11. Фигура человека в движении.
12. Выполнение серии набросков с натуры.
13. Поиск характерного пластического образа.
14. Эскизы (графические) на движение, пластику фигуры.
15. Эскизы в материале (в меньшем масштабе).
16. Выполнение итоговой композиции в материале.

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

а) основная литература:

1. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - ISBN 978-5-7638-2489-6. (электронная библиотека ВлГУ)

2. **Анатомия животных: Учебник** / В.И. Боев, И.А. Журавлева, Г.И. Брагин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006826-8 (электронная библиотека ВлГУ)

3. **Анатомия человека: Учебное пособие** / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006954-8 (электронная библиотека ВлГУ)

б) дополнительная литература

1. **Художественная обработка материалов [Электронный ресурс]** : учеб. пособие / О.Н. Нижибицкий. - СПб.: Политехника, 2011. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509953.html>

2. Карсян, С.О. **Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс]** : учебное пособие. — Электрон. дан. — Самара : СГАСУ (Самарский государственный архитектурно-строительный университет), 2013. — 60 с. (электронная библиотека ВлГУ)

3. Доронина Л.Н. **Скульптура сталинской эпохи (1930–1950-е годы) [Электронный ресурс]**: монография/ Доронина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 100 с. (электронная библиотека ВлГУ)

в) периодические издания

1. Sculpture Journal. - ISSN: 13662724

2. Sculpture Magazine. - July-August 2012. - С. 84.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

<http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- станки для лепки по количеству обучающихся студентов;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- стеллажи для хранения работ;
- натуральный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

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

Рабочую программу составил ст.преп. Мавшов П.В.

(ФИО, подпись)

Рецензент: Заслуженный художник России, член СХ России, Черноглазов И.А. И.А. Черноглазов

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 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

Л.Н. Ульянова

Л.Н. Ульянова