

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

Институт Искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л. Н.

2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

направление подготовки / специальность

54.03.04 «РЕСТАВРАЦИЯ»

направленность (профиль) подготовки

"РЕСТАВРАЦИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ"

БАКАЛАВРИАТ

г. Владимир

2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Скульптура» является:

- ознакомление студентов с основами 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 «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 специальности «Дизайн», что способствует развитию у студентов чувства восприятия объемов в пространстве, умения владеть формой и добиваться точного изображения модели.

Задачи:

- 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

Дисциплина «Скульптура» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4. Способен проектировать траектории своего профессионального роста в соответствии с достижениями современной мировой культуры.	ПК-4.1. Знает актуальные проблемы и современные методики консервации реставрации произведений станковой живописи в зарубежной практике. ПК-4.2. Умеет учитывать достижения современной мировой культуры в процессе формирования траектории собственной профессиональной деятельности;	Знает актуальные проблемы и современные методики консервации реставрации произведений станковой живописи в зарубежной практике. Умеет учитывать достижения современной мировой культуры в процессе формирования траектории собственной профессиональной деятельности; пользоваться компьютерной и иной	Тестовые вопросы, Ситуационные задачи

	пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, средствами связи и коммуникации, современным реставрационным оборудованием. ПК-4.3. Владеет навыками проектирования траектории своего профессионального роста с учётом формирования современных направлений и разработок в реставрационно-исследовательской деятельности.	вспомогательной оргтехникой, средствами связи и коммуникации, современным реставрационным оборудованием. Владеет навыками проектирования траектории своего профессионального роста с учётом формирования современных направлений и разработок в реставрационно-исследовательской деятельности.	
--	--	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	<u>1 раздел.</u> Работа с классическими формами в скульптуре с натуры. Лепка орнамента с гипсового образца	3	1-6			12		12	Рейтинг-контроль №1
2	Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)	3	7-12			12		12	Рейтинг-контроль №2
3	Лепка головы человека с гипсового образца (круглая скульптура)	3	12-18			12		12	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:						36		36	Зачет с оценкой
1	<u>2 раздел.</u> Работа с живой формой в скульптуре с натуры. 1. Лепка натюрморта с драпировкой с натуры (рельеф).	4	1-6			12		12	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд гипсовой головы (рельеф)	4	7-12			12		12	Рейтинг-контроль №2
3	Этюд головы натурщика (рельеф)	4	12-18			12		12	Рейтинг-контроль №3
Всего за 4 семестр:						36		36	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине						72		72	Зачет с оценкой

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Раздел 1. 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 архитектуроника. "Четыре фронтальные стороны круглой скульптуры". "Объем в объеме".

Тема 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

Тема 2. 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.

Тема 3. 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.

Раздел 2. Работа с живой формой в скульптуре при работе с рельефом.

Разъяснение особенностей использования рельефа в скульптуре как вида изобразительного искусства. Общие сведения о конструктивных особенностях построения скульптурного рельефа, знакомство с заданиями. Оборудование, материалы, инструменты. Краткая характеристика общих принципов и методов рельефа в скульптуре - глубина объема.

Тема 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.

Тема 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.

Тема 3. Этюд головы натурщика (рельеф)

Особенности работы с живой формой. Изучение черепа человека с гипсового образца и соотнесение его с живой формой натуры (строение лицевой и затылочной части, формы и местоположения отдельных костей и костных выходов, общая пластика). Поиск характерного типажа. Наброски с модели. Подготовка к работе. Плинт. Рисунок головы. Прокладка (соотношение между дальними и выходящими точками). Уточнение движения и пропорций. Лепка общей формы головы. Отражение характерных особенностей строения головы натурщика. Построение большой формы. Уточнение движения, пропорций, и большой формы. Определение местоположения и массы деталей (надбровная дуга, нос, подбородок). Уточнение и проработка большой формы, деталей. Их взаимосвязь, цельность работы. Уточнение и проработка большой формы, деталей. Их взаимосвязь, цельность работы. Качественная проработка формы.

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

3 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 головы человека с гипсового образца (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 зачету с оценкой

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.

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.

4 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 экзамену

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)

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.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века	2012	[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	2014	
3. Анатомия человека: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М,	2013	

2013. - 459 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006954-8 (электронная библиотека ВлГУ)		
Дополнительная литература		
1. Художественная обработка материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Н. Нижибицкий. - СПб.: Политехника, 2011. -	2011	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509953.html
2. Карслян, 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	2013	
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)		

6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code>
2. Sculpture Journal. – 2015 г. - ISSN: 13662724.
3. Sculpture Magazine. - July-August 2012. - С. 84.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лабораторного типа. Они оснащены:

- 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.

Рабочую программу составил _____ доцент Мавшов П. В.
Рецензент Директор ООО «Центр Реставрации и строительства»
Лукиянов А.В. _____

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Дизайн, изобразительное искусство и реставрация»

Протокол № 10 от 29.06.2020 года _____ Е.П. Михеева
Заведующий кафедрой _____
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления 54.03.04 «Реставрация»

Протокол № 10 от 29.06.2020 года _____ Е.П. Михеева
Председатель комиссии _____