

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА
И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины *«Академическая скульптура и пластическое моделирование»* разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Егорова Т.В., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

Рецензент: Репина Н.Э., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих овладение методами академической скульптуры на основе знаний формообразования.

Задачи дисциплины:

- Сформировать общее представление о роли скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства, базу знаний и владений основами академической скульптуры и пластического моделирования.
- Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, чувства формы, развития восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных трехмерных композиционных форм.
- Развить творческие способности и художественный вкус.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

Код и содержание индикаторов компетенции

ОПК-3. *Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).*

ИОПК 3.1. Знает основы рисунка, академической живописи и скульптуры; умело использует законы, свойства и средства композиции; владеет графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами эргономики и антропометрии.

ИОПК 3.2. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.

ИОПК 3.3. Осуществляет комплексный предпроектный анализ; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, с применением методов научных исследований, принципов и закономерностей мышления, основ методологии дизайн-проектирования.

ИОПК 3.4. Демонстрирует системное понимание художественно-творческих задач проекта; производит выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с воплощением конкретной дизайн-концепции; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.

ОПК-4. *Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.*

ИОПК 4.1. Проектирует предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайн, используя современные проектные технологии.

ИОПК 4.2. Использует приемы линейно-конструктивного построения, технологии макетирования и пластического моделирования для решения задач профессиональной деятельности.

ИОПК 4.3. На должном уровне владеет основами изобразительной грамоты и объемно-пространственного мышления.

Знать: Основы теории работы с академической скульптурой, со скульптурным барельефом; возможности скульптурного воплощения художественного замысла; разнообразные творческие подходы к решению дизайнерской задачи; приемы работы со скульптурным материалом с учетом его формообразующих свойств.

Уметь: Применять на практике основы академической скульптуры; создать рисунок-эскиз, соответствующий проектной скульптурной идее; использовать приемы работы с формой и осуществлять претворение графического эскиза в скульптурном материале с учетом его специфических особенностей.

Владеть: Навыками работы с формой в скульптурном моделировании; рисунком, как вариантом эскиза будущей трехмерной формы; навыками поиска творческих решений разнообразных дизайнерских задач при работе в трехмерном пространстве; способностью учитывать особенности скульптурных материалов.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Блоку 1 Обязательная часть учебного плана. Изучается во 2 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Основы композиции, Архитектоника.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Макетирование, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта, Цифровой дизайн интерьера.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	24
Лекции	8
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Самостоятельная работа в часах	83,75
Форма промежуточной аттестации	зачет

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	8
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	24,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн- пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.					

1.1	Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей.	3	1		2
1.2	Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина.	5	1		2
1.3	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа).	11	1		2
1.4	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу.	19			3
	Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.				
2.1	Ознакомление с особенностями и этапами хода работы над созданием скульптуры малых форм. Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.	7	1		6
2.2	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.	20	1		3
	Раздел 3. Разработка и создание скульптурной формы фантазийного персонажа на основе авторских графических эскизов.				
3.1	Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.	17	2		3
3.2	Лепка круглой скульптуры малых форм из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.	25,75	1		3
	Итого:	108	8		16
					83,75

5.2. Содержание

Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.

1. Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей.
2. Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина.
3. Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа).
4. Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу.

Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.

5. Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.
6. Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

Раздел 3. Разработка и создание скульптурной формы фантазийного персонажа на основе авторских графических эскизов.

7. Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.
8. Лепка круглой скульптуры малых форм из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Раздел1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.				
1.1	Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей.	Поиск и изучение изображений работ скульпторов различных эпох. Подготовка материалов и инструментов для лепки: подоснова для барельефа, скульптурный пластилин, скульптурные стеки различных размеров. /Ср./	2	Выполнить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания.	Защита работы (устно).
1.2	Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина.	Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы над эскизами декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм. /Ср./	2	Выполнить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания.	Защита работы (устно).
1.3	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом. /Ср./	8	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4.	Защита работы (устно), Просмотр.

	орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа).				
1.4	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу.	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу. /Ср./	16	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4 и электронного файла с фотографиями готовой скульптуры..	Просмотр.
2.	Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.				
2.1	Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.	Поиск творческого источника для выполнения скульптурного рельефа. /Ср/. Выполнение серии графических эскизов для выполнения скульптурного рельефа. /Ср	6	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4.	Защита работы (устно), Просмотр.
2.2	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента. /Ср/.	16	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4 и электронного файла с фотографиями готовой скульптуры..	Просмотр.
3.	Раздел 3. Разработка и создание скульптурной формы фантазийного персонажа на основе авторских графических эскизов.				
3.1	Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.	Поиск творческого источника для выполнения скульптурного персонажа /Ср/. Выполнение серии графических эскизов для выполнения скульптурного персонажа/Ср/.	12	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4.	Защита работы (устно), Просмотр.
3.2	Лепка круглой скульптуры малых форм из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.	Лепка художественного персонажа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента. /Ср/.	21,75	Оформить результаты работы в виде графических листов формата А4 и электронного файла с фотографиями готовой скульптуры..	Просмотр.

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

В процессе обучения студенты овладевают знаниями, умениями и навыками работы с трехмерными объемными формами в пространстве, поэтапного осуществления работы над скульптурой, способов достижения пластической выразительности; совершенствуют мастерство при разработке графических эскизов и непосредственно лепке; развивают творческое эстетическое мышление; формируют профессиональную психологию. В течение аудиторных занятий и самостоятельной работы студенты выполняют лепку рельефа из скульптурного пластилина и круглой скульптуры малых форм.

Работа над скульптурными произведениями состоит из выполнения заданий трех разделов:

- Лепка декоративной розетки с орнаментом из скульптурного пластилина по разработанному графическому эскизу;
- Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента;
- Лепка круглой скульптуры малых форм из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

Выделяются несколько этапов ведения работы над лепкой рельефа и круглой скульптуры малых форм.

1. Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы.

2. Выполнение серии графических эскизов (вид сверху с помощью чертежных инструментов и в аксонометрии "от руки"), выбор и тщательная проработка деталей окончательного эскиза.

3. Подготовка материалов и инструментов, выполнение скульптуры в материале.

Ход работы. Работа над скульптурным рельефом и круглой скульптурой малых форм начинается с изучения студентами под руководством преподавателя и самостоятельно материалов по теме заданий, обдумывания стилистики и сюжета будущего рельефа. На основе этого выполняется серия "черновых" эскизных разработок, особое внимание уделяется грамотной проработке эскизов в различных проекциях с прорисовкой именно трехмерного изображения будущей скульптуры. Из эскизных материалов вычленяются наиболее удачные решения и создается окончательный эскиз барельефа в натуральную величину.

Подготавливаются материалы и инструменты для лепки: подоснова для барельефа, скульптурный пластилин, скульптурные стеки различных размеров. Подосновой для рельефа может служить пластик или дощечка толщиной 3-7 мм и приблизительного размера формата А4. На него наносится слой пластилина, для выравнивания слоя которого можно использовать металлическую линейку, формируются края (в зависимости от сюжета, рельеф может быть вписан в квадрат, прямоугольник, круг, многоугольник). Перенос изображения с эскиза на основу может осуществляться методом наколки или (при хорошо развитом глазомере) линейным переносом. Намечаются максимальные высоты, чтобы сформировать общую объемную картину. После этого начинается первая прокладка рельефа по высотам, и каждый последующий этап состоит из накладывания слоями элементов рельефа с корректировкой формы, высот, деталей и пластических особенностей, соответствующих авторской задумке. Когда создана общая масса скульптуры и уточнена общая форма, проводится моделировка-подробное уточнение всех деталей объекта, работа с мелкими элементами, оформление презентабельного вида рельефа (затирка поверхностей, удаление мелких катышков пластилина). Завершающим этапом работы является общий просмотр изделий и фотографирование рельефов под руководством преподавателя с объяснениями и поиском наиболее выгодных ракурсов и источников освещения для каждого рельефа.

Выполнение лепки круглой скульптуры малых форм выполняется по этому же алгоритму действий, с возможностью выставления каркаса из проволоки и наращивания массы скульптурного пластилина по форме каркаса.

Отчетная работа оформляется в виде письменного отчета, который состоит из теоретического описания последовательности работы студента над созданием скульптуры и приложения, содержащего эскизы (копии эскизов) скульптурных произведений и фотографии готовых изделий, созданных непосредственно по этим эскизам.

Практические занятия по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» проводятся в аудитории, оснащенной для возможности рисования и лепки.

Занятия строятся следующим образом:

1. проводится обзорное ознакомление с теоретическим материалом;
2. студентами в аудитории выполняется работа по теме занятия;
3. студентами проводится работа по сбору материала и необходимой информации и выполняется самостоятельная работа;
4. проводится просмотр и обсуждение самостоятельной работы на каждом последующем аудиторном занятии.

В семестре студенты получают определенное количество заданий, часть которых выполняется в аудиторные часы, часть отводится на самостоятельное выполнение. По итогам семестра проводится общий просмотр работ с последующей оценкой качества.

Студент должен:

- на занятия приходить подготовленным с определенным количеством выполненных работ;
- своевременно сдавать на проверку все практические задания;
- планомерно выполнять самостоятельную работу, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, стремиться к самосовершенствованию и креативности;
- грамотно воплощать свои творческие замыслы в поисковых набросках и рисунках, графических эскизах, непосредственно лепке;
- использовать различные изобразительные средства и современные компьютерные технологий при подготовке к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работы;
- изучать специализированную литературу, интернет-сайты, видеоматериалы и другие информационные каналы при работе с творческим источником;
- хранить творческие работы до конца семестра;
- предоставлять лучшие работы в художественный фонд дисциплины, к участию в выставках и конкурсах.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.

Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина.

Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа).

Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу.

Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.

Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.

Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

Раздел 3. Разработка и создание скульптурной формы фантазийного персонажа на основе авторских графических эскизов.

Выполнение серии графических эскизов, отбор и проработка деталей окончательного эскиза.

Лепка круглой скульптуры малых форм из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная: Лукина, И.К. Рисунок и живопись : учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465>

б) дополнительная: Уэйт Браун, К. Скульптура / К. Уэйт Браун. – М.: «Арт-Родник», 2012.

Ли Николай. Основы учебного академического рисунка : учебник для вузов / Ли Николай. - Москва : ЭКСМО, 2008; 2007. - 480 с.: ил. - МО РФ спец. 070603 –Искусство интерьера, 270301 - Архитектура. -- ISBN 978-5-699-25049-3

Елатомцева, И.М. Станковая скульптура / И.М. Елатомцева. – М.: Высш. шк., 2005

Мельние, А.А. Основы закономерности построения скульптурного рельефа: учеб. пособие / А.А. Мельние. – М.: Высш. шк., 2001.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Главный учебный корпус, Аудитория лекционная 406	Аудитория лекционная/Аудитория художественного проектирования Число посадочных мест-32, рабочее место преподавателя, рабочая доска Портативное видеопрезентационное оборудование:Ноутбук LenovoIdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ПроекторAser P-series в комплекте с экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVEN SPS-70. Мольберты – 7 шт., натюрмортный фонд, планшеты - 7шт.	LibreOffice GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; ПО Kaspersky Endpoint Security - Поставщик ООО Системный интегратор договор №СИ0002820 от 31.03.2017