

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**Академическая скульптура
и пластическое моделирование**

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Направленность «Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника: *бакалавр*

Кострома

Рабочая программа дисциплины «*Академическая скульптура и пластическое моделирование*» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1004 от 11.08.2016 г.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Графический дизайн; год начала подготовки 2019, 2020.

Разработал: Егорова Т. В. Старший преподаватель кафедры ДТМиЭПТ

Рецензент: Громова А. Е. Доцент, к. культурологи

УТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры №9 от 15.05.2019 г.,
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры №9 от 28.04.2020 г.
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

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

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 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:

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.

освоить компетенции:

ОПК-3 способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.

ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.

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

ПК-3 способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технический рисунок и техника графики, Композиция, Цветоведение и колористика,

Архитектоника, Макетирование. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн-проектирование, Проектная деятельность, WEB - дизайн и дизайн-мультимедиа.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы,	Форма обучения	
	очно	очно-заочно
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4	4
Общая трудоемкость в часах	144	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	44	32
Лекции	14	16
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	30	16
Самостоятельная работа в часах	61,65	73,65
Контроль	36	36
Форма промежуточной аттестации	экзамен	зачет

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	14	16
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	30	16
Консультации	2	2
Зачет/зачеты	-	-
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	-	-
Всего	46,35	34,35

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.	36			18	18
1.1	Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей Изучение основных видов скульптуры: круглая и рельеф.. /Лаб./	6	2		4	2
1.2	Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина. /Лаб./	6	2		4	2
1.3	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа). /Лаб./	7	2		4	3
1.4	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу. /Лаб./	8	2		6	2
2	Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.	72			36	36
2.1	Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы. /Лаб./	15	2		9	6
2.2	Выполнение серии графических эскизов (вид сверху с помощью чертежных инструментов и в аксонометрии "от руки"), отбор и тщательная проработка деталей окончательного эскиза. /Лаб./	15	2		9	6
2.3	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента. /Лаб./	16	2		9	7
2.4	Оформление письменного отчета. /Лаб./	17			9	8
	Зачет	9				9
	Всего	144	14		30	61,65

5.2. Содержание

1. **Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.**
2. Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей Изучение основных видов скульптуры: круглая и рельеф.
3. Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина.
4. Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа).
5. Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу.
6. **Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.**
7. Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы.
8. Выполнение серии графических эскизов (вид сверху с помощью чертежных инструментов и в аксонометрии "от руки"), отбор и тщательная проработка деталей окончательного эскиза.
9. Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.
10. Оформление письменного отчета.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
1.	Раздел 1. Освоение специфики, понятий и категорий искусства скульптуры как составляющей и инструментария современного дизайн-пространства. Овладение практическими навыками работы при лепке рельефа.		18		

1.1	Обзорное изучение истории скульптуры и знакомство с образцами произведений скульпторов различных эпох и стилей, изучение основных видов скульптуры: круглая и рельеф. /Пр/	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		
1.2	Специфические особенности скульптурного рельефа как особого вида изобразительного искусства. Инструментарий и материалы для лепки из скульптурного пластилина. /Пр/	Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы над эскизами декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм. /Ср./	2	1,2,3,5	Защита работы (устно), Промомотр.
1.3	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом из простых геометрических форм (с прорисовкой трехмерного изображения будущего рельефа). /Пр/	Выполнение серии эскизов для последующей лепки декоративной розетки с орнаментом. /Ср./	3	1,2,3,5	Защита работы (устно), Промомотр.
1.4	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу. /Пр/	Выполнение лепки рельефа из скульптурного пластилина по эскизу. /Ср./	2	3,7	Защита работы (устно), Промомотр.
2	Раздел 2. Создание художественного барельефа на основе авторских графических эскизов.		36		
2.1	Изучение творческих источников и вычленение информации, необходимой для работы. /Пр/	Поиск творческого источника для выполнения скульптурного рельефа. /Ср./	6	2, 3, 4, 5	Защита работы (устно), Промомотр.
2.2	Выполнение серии графических эскизов (вид сверху с помощью чертежных инструментов и в аксонометрии "от руки"), отбор и тщательная проработка деталей окончательного эскиза.	Выполнение серии графических эскизов для выполнения скульптурного рельефа. /Ср./	6	1, 2, 3,5,9	Защита работы (устно), Промомотр.

	/Пр/				
2.3	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента. /Пр/	Лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента. /Ср/.	7	3,7,8,9	Защита работы (устно), Промомотр.
2.4	Оформление письменного отчета. /Пр/	Оформление письменного отчета. /Ср/.	8	3,7,8,9	Защита работы (устно), Промомотр.
	Зачет		9		

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.

Выделяются несколько этапов ведения работы над лепкой рельефа

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 барельефа в материале.

Работа над скульптурными произведениями состоит из выполнения заданий двух разделов:

- лепка декоративной розетки с орнаментом из скульптурного пластилина по разработанному графическому эскизу;

-лепка художественного рельефа из скульптурного пластилина по авторскому эскизу студента.

Ход работы. Работа над скульптурным рельефом 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.

Отчетная работа оформляется в виде письменного отчета, который состоит из теоретического описания последовательности работы студента над созданием рельефной скульптуры и приложения, содержащего эскизы (копии эскизов) рельефов 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 технологии 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.

7. Перечень основной и дополнительной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

«Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>	
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
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	23
<i>б) дополнительная:</i>	
Барсегов, Э.В. Скульптура в гуманитарном вузе: учеб. пособие / Э.В. Барсегов. – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2003.	ЭБ
Доронина, Л. Мастера русской скульптуры / Л. Доронина. Т. 1: Белый город. Сер. Энциклопедия мирового искусства. – М., 2008.	ЭБ
Елатомцева, И.М. Станковая скульптура / И.М. Елатомцева. – М.: Высш. шк., 2005	ЭБ
Уэйт Браун, К. Скульптура / К. Уэйт Браун. – М.: «Арт-Родник», 2012.	ЭБ
Ланг, Й. Скульптура для начинающих и студентов художественных вузов / Й. Ланг. – М.: Внешсигма, 2003.	ЭБ
Мельние, А.А. Основы закономерности построения скульптурного рельефа: учеб. пособие / А.А. Мельние. – М.: Высш. шк., 2001.	ЭБ
Периодические издания	
1. Дизайн. Материалы. Технология 2. КАК 3. Художественный совет	http://www.magpack.ru/ +МАРС- «(Межрегиональная аналитическая роспись статей)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

**«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
« Академическая скульптура и пластическое моделирование »**

Информационно-образовательные ресурсы:

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

Электронные библиотечные системы:

ЭБС «Лань»

ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС «Znanium»

**9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
«Академическая скульптура и пластическое моделирование»**

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	<p>Аудитория лекционная/Аудитория художественного проектирования</p> <p>Число посадочных мест-32, рабочее место преподавателя, рабочая доска</p> <p>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);</p> <p>ПроекторAser P-series в комплекте с экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Kopoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVEN SPS-70.</p> <p>Мольберты – 7 шт., натюрмортный фонд, планшеты - 7шт.</p>	<p>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</p>