

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« ____ » _____ 2022 г.

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« __ » _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Антоненко Мария Юрьевна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна
ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ, лауреат Государственной премии.

Программа дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование»
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «»
(утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «»
(профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
(от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Развитие пространственного мышления, восприятия пластики форм. Обучение основам академической скульптуры и пластики. Обучение технологии создания объемных пластических форм в их пространственном расположении.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Графика», «Проектирование», «Технический рисунок», «Цветоведение и колористика», прохождения практик «Пленэрная практика», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– 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) (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– скульптурные материалы и техники, технологические свойства скульптурных материалов. Основы пространственной геометрии;
– основные этапы, эпохи, стили и направления, орнаменты в скульптуре;
– пластическую анатомию человека и животных;
– пластическую анатомию человека;
– памятники мирового искусства, архитектуры, скульптуры, имена и эпохи в мировой скульптуре;

уметь

– применять знания законов композиции и перспективы;
– выражать свой художественный замысел скульптурными средствами;
– применять знания пластической анатомии, обрабатывать поверхность скульптурного произведения;
– применять знания законов перспективы и пластической анатомии;
– применять на практике знания техники и технологии скульптурных материалов;

владеть

- навыками работы с малыми формами, геометрическими телами;
- технологией создания пластических форм в их пространственном расположении;
- навыками лепки головы и фигуры человека, эстетическим чувством стиля. Техникой и технологией скульптурных изделий;
- навыками лепки фигуры человека, эстетическим чувством стиля. Техникой и технологией скульптурных изделий;
- пластическими средствами выразительности формы, эстетическим чувством стиля. Техникой и технологией скульптурных изделий.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	102	54 / 48
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / –
Практические занятия (ПЗ)	84	36 / 48
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	114	90 / 24
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоёмкость	часы	144 / 72
	зачётные единицы	4 / 2

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Геометрические тела	Свойства скульптурных материалов. Лепка куба, шара по заданным параметрам. Рельеф из геометрических тел в перспективе.
2	Растительный орнамент	Понятие стиля в скульптуре. Изучение орнаментов. Лепка рельефа окантового листа.
3	Голова человека	Анатомические особенности головы человека, фигур животных. Лепка сложных предметов, несложных живых форм. Лепка античной головы в обобщенных формах (наглядное пособие - череп)
4	Фигура человека	Анатомические особенности фигуры человека. Лепка античной фигуры в обобщенных формах (наглядное пособие - скелет человека)
5	Пластическая композиция	Пластические средства достижения выразительности формы. Рельеф тематической композиции из гипса.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Геометрические тела	3	18	–	23	44

2	Растительный орнамент	3	18	–	22	43
3	Голова человека	4	16	–	23	43
4	Фигура человека	4	16	–	23	43
5	Пластическая композиция	4	16	–	23	43

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. О. Карслян ; С. О. Карслян. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2013. - 60 с. - ISBN 978-5-9585-0549-4..

2. Бадян В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко ; В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Академический Проект, Трикста, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8291-1330-8.

6.2. Дополнительная литература

1. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. - М. : Эксмо, 2002. - 344 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-04-005394-0; 4 экз. : 272-00..

2. Сто великих скульпторов* / Авт.-сост. С. А. Мусский. - М. : ВЕЧЕ, 2002. - 477,[3] с. : ил. - (100 великих). - Лит.: с. 473-477. - ISBN 5-94538-044-X; 1 экз. : 68-32..

3. Чекатков, А. А. Трехмерное моделирование в AutoCAD : руководство дизайнера / А. А. Чекатков. - М. : Эксмо, 2006. - 488 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Мастер-класс). - Предм. указ.: с. 476-488. - ISBN 5-699-16041-8; 10 экз. : 149-00..

4. Щеглова А. В. Бумажные картины: папье-маше, декупаж, трехмерные панно [Текст] : [учеб. пособие] / А. В. Щеглова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 222 с. : ил. - (Рукодельница). - ISBN 978-5-222-11558-9; 15 экз. : 60-00..

5. Кузнецов, А. Ю. Атлас анатомии человека для художников (практикум) [Текст] / А. Ю. Кузнецов ; под ред. А. Г. Лазарева, Л. С. Козловой. - 3-е изд. доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 259, [5] с. : ил. - (Школа изобразительных искусств). - ISBN 978-5-222-15165-5; 36 экз. : 537-47..

6. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Дизайн" / В. Б. Устин. - 2-е изд., уточнен. и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-17-035856-4(АСТ); 978-5-271-13139-7(Астрель); 5 экз. : 252-18.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
2. Материальные художественные средства: скульптурная глина, гипс, сухие пигменты, резцы, стеки, бумага.
3. Кабинет пластического моделирования (оборудование: муфельные печи -2 шт., тигли для обжига глины, глина, пластилин, оттиски, формы, ножи).
4. Репродукции скульптуры мастеров различных эпох. Работы студентов с семестровых просмотров.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.