

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.Б.19
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая скульптура

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

направленность (профиль)
Дизайн среды

Форма обучения: очная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	3	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	50	50
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	50,25	50,25
Самостоятельная работа	57,75	57,75
Контроль	-	-
Итого	108	108

Рабочую программу составил:

доцент, Василий Е.С.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки

54.03.01 Дизайн

Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель центра дизайна

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Шилехина М.С
(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 1 от «9» сентября 2019 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с основными законами академической скульптуры, дать специальные знания, умения и навыки будущим художникам декоративно-прикладного искусства, развить их творческие способности в области академической скульптуры и пластического моделирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Академический рисунок», «История искусств», «История дизайна, науки и техники».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Малые архитектурные формы», «Организация проектной деятельности в дизайне», «Разработка и макетирование объектов дизайна», «Проектирование в дизайне среды», «Ландшафтное проектирование», «Планирование городской среды», «Дизайн культурного городского пространства», «Современные тенденции ландшафтной архитектуры»

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3).	-	Знать: научно-теоретические и методические основы скульптуры, выдающиеся произведения скульптуры.
		Уметь: грамотно лепить с натуры, по памяти, по представлению, по воображению из глины; из пластилина.
		Владеть: навыками работы с различными материалами, оборудованием и инструментами.
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).	-	Знать: технику лепки и последовательность выполнения учебных заданий.
		Уметь: в соответствие с художественным замыслом передавать психологию объекта используя законы пластической анатомии.
		Владеть: техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки.

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
1. Общее понятие о скульптуре		Специфические особенности скульптуры, как вида искусства. Виды и материалы скульптуры.	3	1	-	2	-
2. Портрет	Практическая	1. Портрет с плечевым поясом с живой натуры. Внесение элементов декоративности:ограничение плечевого пояса;композиционное конструирование подставки и аксессуаров;применение фактур. 2. Роль подставки и декоративных дополнений в образной трактовке портрета. 3. Конструктивно – пластическая взаимосвязь головы, шеи и плечевого пояса в портрете. 4. Изготовление конструктивного каркаса под портрет (геометризация, обрубовка). 5.Конструктивное моделирование анатомических блоков в портрете по динамике средней линии. 6. Пластическая проработка модели.	3	24	50	-	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
3. Стоящая фигура человека	Практическая	1. Закономерности строения стоящей фигуры с опорой на одну ногу. 2. Создание композиции с применением приемов декоративной стилизации. 3. Пространственное распределение конструктивных масс фигуры человека в конкретном движении. 4. Применение приемов декоративной стилизации. 5. Конструирование каркаса для фигуры. Поиск центра тяжести. 6. Проработка анатомической конструкции модели с натуры и поиск динамики по законам контрапоста. 7. Моделирование деталей, выявление акцентов и конструкций суставов. 8. Проработка декоративных дополнений композиции. 9. Пластическая проработка модели.	3	25	50	-	Творческое задание
	СР	Выполнение практический заданий	3	57,75	-	-	-
	ПА		3	0,25	-	-	-
	Контроль	Зачет	3	-	-	-	-
Итого:					100		

Схема расчета итогового балла: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

– **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).

6. Методические указания по освоению дисциплины

В силу отсутствия в программном содержании лекционного курса информационные аспекты рассматриваются в процессе проведения мастер-классов, на которых теория технологий выполнения заданий совмещена с практическим показом преподавателем особо сложных элементов работы, требующих наглядного изучения.

Мастер-класс, как правило, сопровождается лекционными приемами изложения материала, которые студенты могут законспектировать, либо материал предоставляется преподавателем дополнительно в печатном варианте или в формате наглядно-методического пособия, для самостоятельного ознакомления. Наряду с технологией традиционного обучения в дисциплине «Академическая скульптура» применяется метод коллективной работы, как одна из разновидностей *технологии обучения в сотрудничестве*.

Формы организации учебного процесса зависят от общих методологических целей, поставленных в учебном задании.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
3	ОПК-3	Вопросы к зачету № 1-21, 45-50 Дискуссия (Собеседование) Творческое задание 1
3	ПК-3	Вопросы к зачёту №22-44, 51-57 Творческое задание 2

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Дискуссия (Собеседование) (наименование оценочного средства)

Оценочное средство: Собеседование

1. Приведите примеры стилистических особенностей портрета различных эпох.
2. Скульптура античности. Идеал красоты. Древняя Греция и Древний Рим. Выдающиеся мастера античности.
3. Эпоха Возрождения. Реализм в скульптуре. Творчество Микеланджело.
4. Творчество Донателло.
5. Современная скульптура России. Конец 20 - начало 21 века.
6. Монументализм в скульптуре. Выдающиеся скульпторы и портретисты 20 века.
7. Женщины скульпторы России 20 века. Зарубежные женщины скульпторы 20 века.
8. Творчество отдельных мастеров скульптуры (по выбор
9. у студента). 20 век (Роден, Лембрук, Мештрович, Майоль, Бурдель и др.).
10. Какие приемы декоративной стилизации можно применять в искусстве скульптуры.
11. Приведите примеры монументальных скульптурных композиций в России.
12. Приведите примеры пластики малых форм в различных видах декоративно-прикладного искусства.

Критерии оценки:

оценка «зачет» выставляется студенту, если:

- хорошо знает и излагает материал;
- способен к творческому изложению и анализу искусствоведческого материала;
- грамотно излагает материал;
- знаком с историческим наследием прошлого в искусстве портрета.
- обладает поверхностями знаниями;
- ответ излагает «на угад» или не в недостаточном объеме;

оценка «не зачет» выставляется студенту, если:

- не принимал участия в собеседовании;
- владеет минимальными данными по теме.

7.2.2. Творческое задание 1. Портрет современника. Тематический портрет с декоративными дополнениями (по выбору) (наименование оценочного средства)

Портрет современника.
Портрет в стиле эпохи.
Портрет по мотивам литературного произведения.

Критерии оценки:

оценка «зачет» выставляется студенту, если:

- учебное задание выполнено с учетом предъявленных требований на высоком методическом уровне и в указанные сроки;
- соответствие тематике;
- оригинальность технических решений;
- качество исполнения;
- художественно-образная выразительность и цветотонное оформление.
- наличие эскизного ряда в полном объеме;
- правильно выбран центр тяжести и пропорционально распределены массы композиции (по закону контрапоста);
- конструктивно-пластическая проработка модели выполнена на хорошем профессиональном уровне;
- уточнены технологические особенности конечного материала будущей модели.

оценка «не зачет» выставляется студенту, если:

- практические навыки работы не сформировались;
- задание не предоставлено на промежуточный просмотр не своевременно;
- учебное задание представлено частично или на низком профессиональном уровне.

7.2.3. Творческое задание 2. Стоящая фигура человека. (Конструктивный этюд фигуры человека с натуры)

(наименование оценочного средства)

Критерии оценки

- оценка «зачет» выставляется студенту, если:
- учебное задание выполнено с учетом предъявленных требований на высоком методическом уровне и в указанные сроки;
- наличие эскизного ряда в полном объеме;
- правильно выбран центр тяжести и пропорционально распределены массы композиции (по закону контрапоста);
- конструктивно-пластическая проработка модели выполнена на хорошем профессиональном уровне;
- уточнены технологические особенности конечного материала будущей модели.

оценка «не зачет» выставляется студенту, если:

- практические навыки работы не сформировались;
- задание не предоставлено на просмотр не своевременно;
- учебное задание представлено частично или на низком профессиональном уровне.

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр: 3

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Какие стилистические особенности могут быть использованы в работе над портретом с применением декоративных дополнений.
2.	Какие приемы декоративной стилизации можно применить в композиции портрета.
3.	В какой среде может быть использован портрет с декоративными дополнениями.
4.	Назовите известных мастеров скульптуры, применяющих стилизацию фигуры человека в своих произведениях.
5.	Какие основные пропорциональные отношения используются в построении головы и фигуры человека.
6.	Какие основные конструктивные блоки формирует костная и мышечная структура человека.
7.	Какие приемы декоративной стилизации могут использоваться в пластическом моделировании при выполнении академических постановок с натуры.
8.	Последовательность лепки фигуры человека с опорой на одну ногу.
9.	Мышцы головы человека.
10.	Анализ фигуры человека в несложном движении (на примере анатомического экорше работы Гудона).
11.	Виды скульптурных материалов и возможности их применения.
12.	Виды и жанры скульптуры и сферы их применения.
13.	Виды стилизации, применяемые в скульптуре.
14.	Последовательность выполнения портрета с плечевым поясом.
15.	Скульптура как вид изобразительного искусства. Общие сведения о скульптуре и пластической анатомии.
16.	Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Виды скульптуры. Скульптурные материалы.
17.	Необходимые инструменты и рекомендации по их использованию.
18.	Правильные многогранники (призмы, пирамиды).
19.	Тела вращения (цилиндр, конус).
20.	Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор).
21.	Модели сложных тел вращения.
22.	Составленные геометрически тела.
23.	Соединение объемов (врезки одних тел в другие).
24.	Какие принадлежности и инструменты необходимы скульптору?
25.	Основные принципы формирования объемной формы.
26.	Сфера применения декоративной скульптуры?
27.	Приведите примеры монументальной скульптуры?
28.	Дайте определение круглой скульптуре.
29.	Как называется по грудное изображение человека?
30.	Что означает «гармония» в скульптуре?
31.	Какое значение имеют руки при работе с пластилином?
32.	Место знаний анатомии в работе скульптора.

33.	Виды рельефов, применяемых в скульптуре.
34.	Предназначениекаркаса, егоразновидности.
35.	Датьопределениестилизацииформ?
36.	Фактура, ее предназначение в скульптуре?
37.	Акцент в объемной композиции – это...?
38.	Значение рисунка в работе скульптора.
39.	Что такое каркас, его назначение?
40.	Зачемскульпторуэскиз?
41.	Датьопределениестанковойскульптуры.
42.	Какие произведения скульптуры относятся к малой пластике? Сферы применения декоративной скульптуры малых форм?
43.	Гдеприменяютдекоративнаяскульптура?
44.	Назвать выдающиеся памятники монументальной скульптуры.
45.	Жанрыскульптуры.
46.	Что такое станок для моделирования?
47.	Чтотакоедекоративнаяформа?
48.	Станки для скульптуры и их разновидности?
49.	Какой американский скульптор использовал в своем творческом методе зеркальную мозаику?
50.	Какие виды стилизации присутствуют в творческом методе швейцарского скульптораАльбертоДжакомётти?
51.	Какой английский скульптор применял в создании своих произведений принцип модульности из металлического прута?
52.	Какой тип стилизации использовал в своем творчестве российский скульптор МихаилДронов?
53.	Какой тип стилизации использует скульптор Леонтий Усов?
54.	Какие виды стилизации объема применял в своем творчестве Генри Мур?
55.	Материалы, применяемые для исполнения объемных композиций дизайнерами.
56.	Какие виды керамических материалов могут использоваться в пластике малых форм?
57.	Можно ли создавать скульптурные композиции для интерьера из фанеры?

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
3	Зачёт (по накопительному рейтингу)	«зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – Выполнил творческое задание. – Разработал идейное содержание темы. – Выполнил поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива). – Выполнил поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов). – Выполнил поисково-творческое решение замысла с учетом законов цельности, контрастов, экспрессии и статики. – Выполнил поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движения светотени, пропорций)

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			отдельных объемов). – Выполнил эскиз в заданном формате.
		«не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – Слабое выполнение творческого задания. – Не достаточная разработка идейного содержания темы. – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла с учетом законов цельности, контрастов, экспрессии и статики. – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движения светотени, пропорций отдельных объемов). – Не выполнил эскиз в заданном формате.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Бадян В. Е.	Основы композиции	Учебное пособие	2017	ЭБС "IPRbooks"
2.	Глазова М. В.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	Учебное пособие	2019	ЭБС "IPRbooks"
3.	Коротеева Л. И.	Основы художественного конструирования	учебник	2020	ЭБС "ZNANIUM.COM"
4.	Механик Н. С.	Основы пластической анатомии	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
5.	Паранюшкин Р. В.	Композиция: теория и практика изобр. искусства	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
6.	Хамматова В. В.	Скульптура и пластическая анатомия	Учебное пособие	2017	ЭБС "IPRbooks"
7.	Чаговец Т. П.	Словарь терминов по изобразительному искусству: живопись, графика, скульптура	Учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
8.	под ред. Н. А. Яковлевой.	Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Амвросьев А. П.	Пластическая анатомия	Учебное пособие	2015	ЭБС "IPRbooks"
2.	Зорин Л. Н.	Рисунок	Учебник	2013	ЭБС "Лань"

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
3.	Карслян С. О.	Декоративная композиция по скульптуре и ее основы	Учебное пособие	2013	ЭБС "IPRbooks"
4.	сост. А. В. Шаповал	Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов	Методические указания	2013	ЭБС "IPRbooks";
5.	сост. Н. П. Приказчикова	Основы и язык визуальной культуры	Учебное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . – Режим доступа : cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОН, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows	Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно.
2	OfficeStandart	Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия – бессрочно. Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия - бессрочно.

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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	У-134 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для	Тумбы под скульптуру, стулья, столы, стеллажи, вертящиеся станки.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Мастерская академической скульптуры.	
2	У-213 Помещение для самостоятельной работы студентов.	Столы ученические двухместные, стол преподавательский , стулья, доска аудиторная (меловая) , компьютеры с выходом в сеть Интернет.