МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В. Слепухин
«____» _____ 20____ г.
МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.08 «Академическая скульптура»

Направление подготовки 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки «Художественный металл»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет_ Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программы Академическая скульптура

Курс 1
Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа		
Форма аттестации Зачет с оцен.: 1 сем		
Всего	72	2,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г. по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По профилю «Художественный металл» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчики программы:

Профессор _____ Е.Н. Черапкина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Академическая скульптура», протокол от «____» _____ 20___ г. №____.

Зав. кафедрой _____ А.Н. Ковальчук

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от 17 мая 2023 г. №2.

Председатель комиссии, профессор _____ Е.М. Сурова

Начальник УУ _____ Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Академическая скульптура» являются:

а) ознакомление с различными видами скульптуры и рельефа;

б) освоение навыков лепки;

в) изучение различных материалов используемых при моделировании.

г) ознакомление с методами и принципами построения объёмно-пространственной скульптуры (круглая скульптура) и рельефа на плоскости (горельеф и барельеф)

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.08 «Академическая скульптура» относится к обязательной части и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Дисциплина «Академическая скульптура» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Скульптура в ДПИ»

б) «Основы производственного мастерства»

в) «Пластическая анатомия».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Академическая скульптура», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения проектной, научно-исследовательской, художественной деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Методы создания авторского художественного проекта

ОПК-3 - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений, научно и визуально обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале

ОПК-3.1- Знает основные приемы изобразительных средств академического рисунка, академической живописи, проектной графики, работу с композицией, формой, тоном и цветом, для выражения художественного образа проектной идеи; Методы проектирования, моделирования, конструирования предметов, промышленных образцов и коллекции, арт-объектов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

ОПК-3.2- Умеет использовать различные тонально-графические и объемно-пространственные художественные техники в практике составления композиций и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта декоративно-прикладного искусства; последовательно проводить предпроектные изыскания, научно и визуально обосновывать свои предложения; моделировать, конструировать объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале.

ОПК-3.3- Владеет методами создания авторского художественного проекта: способностью раскрывать творческий замысел средствами художественной композиции, преобразовывать концептуальную идею в графический вид; синтезировать набор возможных решений, научно и визуально обосновать свои предложения при проектировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, арт-объектов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

а) основные законы формообразования в скульптуре;

б) материалы скульптуры;

в) использование скульптуры и лепки при разработке моделей художественной продукции;

Уметь:

а) разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на практике;

б) моделировать изделия, используя законы формообразования;

в) использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности художественного изделия;

Владеть:

а) способами моделирования готовой продукции.

б) пропорции и анатомические особенности модели человека, необходимые для изображения их средствами академической скульптуры.

Структура и содержание дисциплины «Академическая скульптура»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Семестр**	**Виды учебной работы (в часах)**			**Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам**
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Раздел.1. Рельеф Т.1.Предметный натюрморт	1		24		Просмотр практической работы №1, обсуждение
2	Раздел 1. Рельеф. Т.2. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе	1		24		Просмотр практической работы №2 обсуждение
3	Раздел. 2. Объем (Голова человека) Т.1.Построение головы человека с классического оригинала	1		24		Просмотр практической работы №3 обсуждение
	Итого			**72**		
Форма аттестации 1 сем						**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных тем занятий

При изучении курса «Академическая скульптура» лекционные занятия учебным планом по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» не предусмотрены.

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» на проведение практических занятий по дисциплине «Академическая скульптура» предусмотрено 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического практикума	Формируемые компетенции
1	Раздел 1 Рельеф	24	Тема 1. Предметный натюрморт Планшет: 50 * 70 см Материал: глина, мягкий пластилин	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
2		24	Тема 2. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе Планшет: 50 * 70 см Материал: глина, мягкий пластилин	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
3	Раздел 2 Объем (Голова человека)	24	Тема 3. Построение головы человека с классического оригинала Каркас: 25 * 35 * 35 см Материал: глина	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
	Итого	**72**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

При изучении курса «Академическая скульптура» самостоятельная работа учебным планом по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» не предусмотрена.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Тема 1. Предметный натюрморт**.** Состоит из вазы, куба и драпировки.

Задача: усвоить принципы сокращения рельефа на плоскости.

Методические рекомендации по выполнению: Заполнить фон планшета (50 * 70 см) мягким пластилином или глиной. После нанесения рисунка и начала работы набирать объёмы в соответствии с планами рельефа. Сделать зарисовки или фотографии изображаемой драпировки, определить ритм складок в общей композиции рельефа, композиционно расположить натюрморт на плоскости, выделить планы рельефа.

Тема 2. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе.

Задача: изучение общих закономерностей сокращения объёма головы человека в рельефе.
Методические рекомендации по выполнению: Заполнить фон планшета (50 * 70 см) мягким пластилином или глиной. После нанесения рисунка и начала работы набирать объёмы в соответствии с планами рельефа.
Композиционное расположение рельефа на плоскости доски, сокращение объёма головы человека до заданной высоты в рельефе, определение средней линии объёма в рельефе и её связь со средней линией объёма шеи, моделировка форм.

Тема 3. Построение головы человека с классического оригинала (объём).
Задача: изучение особенностей общего объёма головы. Связь объёма головы с объёмом шеи.
Методические рекомендации по выполнению: Сделать каркас для работы. Деревянная доска (25 * 35 см), к ней крепится вертикально стержень из дерева (5 * 5 * 35 см) с помощью металлических уголков. Набрать основной объём глиной. Размер: натуральная величина, выявить конструктивно-пластическую взаимосвязь частей головы, лицевой угол, отношение пропорций. При построении головы вводится дополнительная геометрическая форма, служащая для нее базой.

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Академическая скульптура» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения творческого задания)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения творческого заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов (просмотр выполнения всех творческих заданий)

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -20	21-24	25-29	**30**	31-34	35-39	**40**	41-43	44-46	47-49	**50**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	**до 50**	**51-60**	**61-65**	**66-70**	**71-75**	**76-80**	**81-85**	**86-90**	**91-95**	**96 - 100**
Уровень освоения элементов компетенций	элементы не освоены	пороговой			повышенный			высокий		
Российская оценка	**2 (неудовлетворительно)**	**3 - (посредственно)**		**3 (удовлетворительно)**	**4 (хорошо)**		**4+ (очень хорошо)**	**5 (отлично)**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Академическая скульптура» в 1 семестре предусмотрены 3 практические аудиторные работы. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Творческая работа	3	51	100
Итого 1 семестр (зачет с оценкой)		**51**	**100**

10. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Академическая скульптура» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера [Текст]: учеб. пособие / А. П. Ермолаев, Т. Шулика, М. Соколова. - М.: Архитектура-С, 2016. - 416 с. : ил. - 440 р.

2. Каратаева, Н.Ф. Академическая скульптура: учебное пособие / Н.Ф. Каратаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. - 57 с.: ил. - Библиограф. в кн. - ISBN 978-5-906697-28-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506 (08.08.2019).

3. Ангаром. Русские монументальные рельефы. М., Искусство, 1953 г.

4. Готфрид БАМе. Образ человека. Учебное пособие и практическое руководство по пластической анатомии для художников. Издательство «Дейтон». 2011**.**

5. А.С.Голубкина. Несколько слов о ремесле скульптора. М., Советский художник. 1960 г. (9 экз.)

6. М. Нейман. Георгий Иванович Мотовилов. М., Советский художник, 1954 г.

7. М.В. Алпатов. Всеобщая история искусств. М., Искусство, 1948г. Т.1

8. Ленинград. Монументальная и декоративная скульптура 18 – 19 вв. М.-Л., Искусство, 1951 г.

9. Г.К.Вагнер. Скульптура Древней Руси 12 века. (Владимир, Боголюбово). М., Искусство, 1969 г.

10. Э.Д.Бурдель. Искусство скульптуры. М., Искусство. 1968 г.

11. В.В.Стародубова. Бурдель. М., Изобразительное искусство, 1979 г. (2 экз.)

12. А.Матвеев. Советский художник. М., 1979 г.

13. С.Валериус. Прогрессивная скульптура 20 века. М., Изобразительное искусство, 1973 г.

10.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гордиенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В.Т. Гордиенко. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 144 с. — ISBN 978-985-06-2707-0.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97304 (дата обращения: 08.08.2019).

2. А.С.Шкурко, А.Ю.Салыков. Памятная медаль советского периода 1919-1991. Каталог. Москва. 2005.

3. Р.Р. Иодко. Построение рельефа на плоскости. Учебное пособие. М. 1960 г.

4. Г.Д.Жилкин. Рельеф. Композиционные принципы. Учебное пособие. М., МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2008 г.
5. Черапкина Е.Н. Современная памятная медаль. Учебное пособие. М., МГХПУ им.С.Г.Строганова, 2009г.

10.3 Электронные источники информации

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения при проведении лабораторных работ по дисциплине «Академическая скульптура» используются средства и оборудование кафедры:

Специализированные аудитории (скульптурные мастерские): высокие потолки и большие окна для хорошего естественного освещения.

Оборудование: станки высотой120-130 см от пола – для круглой скульптуры, табуреты различной высоты, треноги-подставки для работы с рельефами, большие поворотные станки для модели, доски для рельефов, каркасы для лепки головы,

шкафы для хранения работ, лампы для освещения, реквизит для учебных постановок.

Натурный фонд (гипс):

Геометрические тела: призма, конус, шар, куб, пирамида, цилиндр. Бюст Сократа, голова Дианы, Бюст Николо да Уццано, голова Антиноя, торс Венеры, фигура Геракла, фигура Антиноя, экорше, стопа и т.д..

Во время занятий используются репродукции работ известных скульпторов разных эпох, а также наглядные пособия, выполненные преподавателями кафедры. В качестве наглядных пособий используются лучшие учебные работы студентов, слепки с образцов античных и классических скульптур, видеоматериалы, посвященные мировой скульптуре, каталоги с выставок современного искусства.