МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно – промышленный университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
_____ В.В.Слепухин
МП

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.09 «Академическая скульптура»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки «Дизайн мультимедиа»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы Академическая скульптура

Курс 1
Семестр 2

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

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1004 от 13.08.2020г по направлению 54.03.01 «Дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2022/2023 уч.года по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн мультимедиа»

Разработчик программы:
Профессор кафедры «Средовой дизайн»
Черапкина А.Н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Академическая скульптура» (протокол №12 от 06.06. 2022)
И актуализирована для набора обучающихся 2023/2024 уч.года
(протокол №10 от 15.06.2023)

зав. кафедрой А.Н.Ковальчук

## *1. Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» 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.09 «Академическая скульптура и пластическое моделирование» относится к обязательной части и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

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

а) «Проектирование»

б) «Пластическая анатомия» и дисциплин профессионального цикла учебного плана, формируемых участниками образовательных отношений.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ, для выполнения проектных задач по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

## *3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины*

*Создание авторского дизайн- проекта*

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

ОПК-4.1 Знает теоретические и практические основы проектирования, объемного моделирования и конструирования, приемы работы с цветом и цветовыми композициями, способы проектной графики, современную шрифтовую культуру

ОПК-4.2- Умеет создавать дизайн-проекты, используя грамотное линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

ОПК-4.3- Владеет средствами современной проектно-эскизной графики , современной шрифтовой культурой при проектировании и конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна*;*

***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 и пластическое моделирование*»***

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 | 2 | | 24 | | Просмотр практической работы №1, обсуждение |
| 2 | Раздел 1. Рельеф. Т.2. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе | 2 | | 24 | | Просмотр практической работы №2 обсуждение |
| 3 | Раздел. 2. Объем (Голова человека) Т.1.Построение головы человека с классического оригинала | 2 | | 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 и пластическое моделирование» лекционные занятия учебным планом по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» не предусмотрены.

***6. Содержание практических занятий*** 54.03.01 «Дизайн». На проведение практических занятий по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» предусмотрено 72 часа.

| № п/п | Раздел дисциплины | Часы | Тема практического практикума | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Раздел 1 Рельеф | 24 | Тема 1. Предметный натюрморт<br>Планшет: 50 * 70 см<br>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<br>Планшет: 50 * 70 см<br>Материал: глина, мягкий | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | пластилин | |
| 3 | Раздел 2<br>Объем<br>(Голова человека) | 24 | Тема 3. Построение головы человека с классического оригинала<br>Каркас: 25 * 35 * 35 см<br>Материал: глина | ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 |
| | **Итого** | **72** | | |

## *7.Самостоятельная работа бакалавра*

При изучении курса «Академическая скульптура и пластическое моделирование» самостоятельная работа учебным планом по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 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:

1/ Заполнить фон планшета (50 * 70 см) мягким пластилином или глиной.

2/ После нанесения рисунка и начала работы набирать объёмы в соответствии с планами рельефа.

3/ Сделать зарисовки или фотографии изображаемой драпировки, определить ритм складок в общей композиции рельефа.

4/ 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:

1/ Заполнить фон планшета (50 * 70 см) мягким пластилином или глиной.

2/ После нанесения рисунка и начала работы набирать объёмы в соответствии с планами рельефа.

3/ Композиционное расположение рельефа на плоскости доски, сокращение объёма головы человека до заданной высоты в рельефе.

4/ Определение средней линии объёма в рельефе и её связь со средней линией объёма шеи.

5/ Моделировка форм.

**Тема 3. Построение головы человека с классического оригинала (объём).**

Размер: натуральная величина.

Задача: изучение особенностей общего объёма головы. Связь объёма головы с объёмом шеи.

Методические рекомендации по выполнению:

1/ Сделать каркас для работы. Деревянная доска (25 * 35 см), к ней крепится вертикально стержень из дерева (5 * 5 * 35 см) с помощью металлических уголков.

2/ Набрать основной объём глиной.

3/ Выявить конструктивно-пластическую взаимосвязь частей головы, лицевой угол, отношение пропорций.

4/ 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 и пластическое моделирование» 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 и пластическое моделирование» 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. - Библиогр. 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. А.Г.Ромм. Русские монументальные рельефы. М., Искусство, 1953 г.

**4.** Готфрид Баммес. Образ человека. Учебное пособие и практическое руководство по пластической анатомии для художников. Издательство «Дитон». 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 РГХПУ 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.

## *12. 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.