

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 04.12.2023 15:02:47

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая скульптура и пластическое моделирование

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника

Бакалавр

Направленность (профиль)

Дизайн рекламы

2023 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ОПК-3 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).

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3) Владеет навыками моделирования, конструирования предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций; начальными профессиональными методами изобразительного языка академической скульптуры; навыками лепки, моделирования из пластилина, глины, бумаги и других материалов	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ОПК-3) законы объемно-пространственного построения формы, принципы выбора техники исполнения конкретного объекта; основы пластического моделирования; художественно-выразительные средства скульптуры и пластического моделирования
	РО-2 ИД-1 (ОПК-3) материалы и технологии
ИД-2 (ОПК-3). Владеет приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; принципами художественно-образного изображения; сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ОПК-3) использовать различные материалы и техники для моделирования, конструирования предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций
	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-2 (ОПК-4) историческое развитие искусства скульптуры и ее теоретические основы; произведения выдающихся мастеров скульптуры
	<i>умеет</i>
	РО-2 ИД-2 (ОПК-4) работать с натуры, по памяти, представлению; моделировать объем в рельефе и круглой скульптуре; преобразовывать форму, создавать форморяд, организовывать форму в соответствии с замыслом; создавать объемы, моделировать пространство средствами скульптуры, бумагопластики

1. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Академический рисунок как основа изобразительного искусства

Тема 1. Введение. Принципы построения объемной композиции. Организация рабочего места.

Тема 2. Формообразующая бумагопластика.

Тема 3. Пластическое моделирование.

Тема 4. Лепка простого растительного орнамента объемной формы розетки-медальона с натуры.

Тема 5. Лепка рельефа несложной драпировки.

Тема 6. Многоплановый перспективный рельеф натюрморта из трех предметов.

Тема 7. Лепка этюд черепа.

Тема 8. Лепка этюд экорше (обрубовки) по основе черепа.

Тема 9. Этюд античной маски.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Теоретические занятия

Тема 1. Введение. Принципы построения объемной композиции. Организация рабочего места.

Предмет, цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Скульптура как один из главных видов изобразительного, искусства, задающий объемно-пространственное изображение материальных предметов, архитектуры, материалов и человека.

Виды скульптуры: станковая, монументальная, монументально-декоративная, архитектурно-декоративная, садово-парковая, скульптура малых форм, медальное искусство. Знакомство и анализ известных скульптурных произведений (от классики до авангарда).

Рабочее место скульптора. Скульптурные материалы: глина, пластилин, гипс, камень, дерево, керамика, пластмасса, применение их в скульптуре. Другие материалы, применяемые в скульптуре. Оборудование мастерской и рабочего места, необходимые инструменты, основные понятия и термины, техника безопасности при работе в скульптурной мастерской.

Тема 2. Формообразующая бумагопластика.

Формообразование с помощью пересекающихся плоскостей. Плоско-рельефное изображение с помощью пересекающихся плоскостей. Объемно-пространственные конструкции из пересекающихся поверхностей.

Формообразование с помощью гнутых поверхностей. Плоско-рельефное изображение. Гнутые поверхности в бумагопластике. Объемное изображение. Гнутые поверхности в объемно-пространственных структурах.

Тема 3. Пластическое моделирование.

Основы формообразования. Основы формообразования в скульптуре и в объемно-пространственных конструкциях. Формообразование с помощью фактуры, с помощью перфорации, сгибов и надрезов. Скульптурный орнамент.

Формообразование в плоско-рельефных композициях. Фактура, светотень, линия. Способы передачи объема. Стилизация формы, трансформация. Форморяд.

Тема 7. Лепка: этюд черепа.

Первоначальные сведения об анатомическом строении головы человека. Пластическая анатомия черепа, основные пропорции, закономерности. Мозговая и лицевая части черепа. Наружная поверхность костей: затылочной, височной, теменной, лобной. Верхняя челюсть, скуловая, носовая, решетчатая кости. Нижняя челюсть, ее сочленения и движения. Глазницы, полости рта и носа. Движения головы. «Крестовина» - срединная линия и линия, проходящая по нижнему краю лба. Основные типы форм черепа. Лицевой угол. Различия между пластическими очертаниями головы ребенка, юноши, взрослого и старого человека.

Практические занятия

Тема 1. Введение. Принципы построения объемной композиции. Организация рабочего места.

Подготовка презентаций по творчеству знаменитых скульпторов современности (Бруно Валлот, Дарио Тирони, Майкл Делучиа, Энтони Крэгг, Каролин Ротвэлл, Майкл Бейтц, Ник ван Воерт, Грэхэм Колдвэлл, Триша Кляйн, Мисако Инаока, Мьёнгбеом Ким).

Тема 2. Формообразующая бумагопластика.

Задание 1: Формообразование бумаги с помощью перфорации, сгибов, надрезов и прорезей. (Материал: бумага формата А3, резак, ножницы).

Задание 2: Создание модуля на основе придания фактуры и плоскорельефного объема. Орнамент из модуля (Материал: бумага формата А3).

Задание 3: Аппликационно-плоскостной рельеф на тему «Город» (Материал: бумага формата А3).

Задание 4: Плоскостная композиция с элементами прорези на цветном фоне (Материал: бумага формата А3).

Задание 5: Квиллинг (Материал: бумага формата А3).

Тема 3. Пластическое моделирование.

Задание 1: Конструктивное построение объема из плоскости. Способы придания плоскости объема. Метод набора объема (Материал: бумага формата А3).

Задание 2: Способы придания плоскости объема. Метод вычленения объема (Материал: бумага формата А3).

Задание 3: Формообразование с помощью пересекающихся плоскостей. Объемно-пространственные конструкции из пересекающихся плоскостей (Материал: бумага формата А2).

Задание 4: Формообразование с помощью гнутых поверхностей. Объемное изображение. Гнутые поверхности в объемно-пространственных структурах (Материал: бумага формата А2).

Тема 4. Лепка простого растительного орнамента, объемной формы розетки-медальона с натуры.

Задание: Моделирование простого геометрического и растительного орнамента с решением определенных учебных задач, которые преследуют развитие навыков передачи пластическими материалами рельефа розетки, передачи пространственной взаимосвязи различных элементов. Принципы и приемы создания объема на плоскости.

Позиционирование объекта в пространстве. Знакомство с пластическим материалом, способами и методом работы с пластическим материалом. Конструктивные и пропорциональные соотношения.

Задачи: Получение знаний, умений и навыков по овладению основными принципами построения растительного рельефа, построенного по принципу асимметрии.

Изучение основных принципов создания рельефа с растительной формой. Выражение объема и пространства на плоскости, передача пропорциональных отношений элементов, выполненных пластическими средствами.

Материал: глина

Тема 5. Лепка рельефа несложной драпировки.

Задание: Лепка рельефа драпировки. Изучение анатомического строения и пластического движения складок.

Задача: определить формат плинта, композицию, конструкцию и пластику драпировки. Определить главные и второстепенные складки. Выбор пластического решения. Композиционное построение, распределение акцентов, ритмическая разработка форм. Выявление архитектоники, пластического характера форм, проработка фактур.

Тема 6. Многоплановый перспективный рельеф натюрморта из трех-четырёх предметов и драпировки.

Задание: Вылепить натюрморт, выбрать и разработать тему с учетом станковости рельефа, не связанного с архитектурой и носящего самостоятельный характер. Преобразование 3-х мерного пространства в условно 2-х мерное. Пластика и ваяние, назначение, отличительные особенности.

Задачи: Задача: выбор пластических средств. Распределение в пространстве объёмов и масс, определение их соотношений. Передача в объёме характерных особенностей его состояния, проработка деталей, объемно – пластическая лепка формы, образность выражения темы, приведение к цельности и единству.

Материал глина.

Тема 7. Лепка этюд черепа.

Первоначальные сведения об анатомическом строении головы человека. Пластическая анатомия черепа, основные пропорции, закономерности.

Задание: выполнить этюд черепа с объяснением по теме - пластическая анатомия черепа, основные пропорции, закономерности, методика ведения задания.

Тема 8. Лепка этюд экорше (обрубовки) по основе черепа.

Пластическая анатомия. Мышцы лица и шеи. Пропорции и основы строения формы.

Задание: выполнить этюд экорше с разъяснениями по темам: пластическая анатомия, мышцы лица и шеи, а также изучение пропорций и основ строения формы.

Тема 9. Этюд античной маски.

Задание: выполнить этюд маски античной меньше натуральной величины. Показать знание античных (классических) канонов в строении лица и головы, понимание глубины и парности форм.

Задачи: изучить античные (классические) каноны в строении лица и головы. Понятия глубины формы, парности форм.

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

Вопросы для самоконтроля

1. Как иначе можно назвать искусство скульптуры.
2. Как переводится слово «пластика» с греческого языка.
3. Какой из классических образцов взят за основу изучения строения частей лица и головы человека.
4. Чем отличалась скульптура Древнего Египта.
5. Главное выразительное качество древнегреческой скульптуры.
6. Где скульптурный портрет получил максимальное развитие.
7. Какая эпоха «очеловечивает» архитектуру, наполняя здания статуями апостолов, святых, пророков, реальных лиц и фантастических существ.
8. Из какого материала изготавливали в Японии миниатюрную скульптуру – нэцкэ.
9. Из какого материала Фальконе создал памятник Петру I в Петербурге.
10. Когда в русском искусстве скульптуры художники стали обращаться к бытовым сюжетам, теме крестьянского быта.
11. Какой образ был наиболее распространен в скульптуре России 20-30-х годов прошлого века.
12. Кто является автором самой знаменитой скульптуры – символом советского общества – «Рабочий и колхозница».
13. Кто из современных башкирских скульпторов активно работает в анималистическом жанре.
14. Какой вид скульптуры представляет собой изображение на плоскости.
15. В каком из видов скульптуры решается преимущественно художественнообразные задачи.
16. Как называется скульптура, входящая в архитектурный ансамбль.
17. Скульптура, расположенная на зданиях, мостах и фонтанах.
18. Скульптура, не связанная с архитектурой, самостоятельная.
19. Как называется форма, выходящая из плоскости на две трети объема.
20. Что такое глиптика.
21. Какой вид керамических изделий отличается яркой росписью.
22. Какой материал с давних пор использовали для изготовления черепицы.
23. Как называется консольная опорная деталь для поддержания выступающих частей здания.
24. Как называются скульптуры и конструкции, которые используют для декоративного оформления в ландшафтном дизайне.
25. Что такое шамот.
26. Какой материал старые мастера использовали в живописи в качестве красно-коричневого грунта.
27. Какие материалы годятся для лепки.
28. Какие материалы годятся для отливки.
29. Какие способы обработки нерасплавленного металла существуют.

30. За что в скульптуре ценится камень.
31. Какой скульптурный материал считается национальным в России.
32. Какие материалы сочетает известная еще в Древней Греции хрисозлефантинная техника.
33. Как называется специальный инструмент для скульптурного моделирования.
34. Какое из свойств характеризует плоскую форму?
35. Что такое форма и что такое художественная форма?
36. Какие особенности формообразования можете назвать?
37. Какие особенности формообразования с помощью фактуры?
38. Что такое модуль и как он соотносится с формообразованием в скульптуре?
39. Перечислите особенности работы с бумагой как с материалом для пластического моделирования.
40. Какие особенности формообразования в плоско-рельефных композициях из бумаги?
41. Какие способы получения формы из бумаги?
42. Какие существуют способы передачи объема в плоско-рельефных композициях?
43. Что такое стилизация формы?
44. Что такое трансформация и какая она бывает?
45. Что такое квиллинг?
46. Что такое аффинные преобразования?
47. Что такое форморяд и как его получить?
48. Что такое метод набора объема?
49. Что такое метод вычленения объема?
50. Какие методы получения объема Вы знаете?
51. Как получить объем с помощью пересекающихся плоскостей?
52. Как получить угловой объем?
53. Как получить гнутые поверхности?
54. Как получить объемно-пространственную композицию из гнутых поверхностей?
55. Для чего необходимо макетирование?

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/79510.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Щукин, Ф. М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека: методические указания / Ф. М. Щукин, С. Г. Шлеюк. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 41 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21642.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

1. Каратайева, Н.Ф. Академическая скульптура: [14+] / Н.Ф. Каратайева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных

искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 57 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-28-8. – Текст: электронный.

2. Карпова, Е.В. Скульптура в России: неизвестное наследие. XVIII — начало XX века / Е.В. Карпова; ред. О. Нечипуренко, В.Е. Левтов; худож. С. Минаев. – Санкт-Петербург: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2015. – 560 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429561> – ISBN 978-5-86-038-186-5. – Текст: электронный.

3. Куракина, И.И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского листа / И.И. Куракина, О.Ю. Куваева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2013. – 32 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436875> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

4. Перельгина, Е.Н. Макетирование: учебное пособие / Е.Н. Перельгина; Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Воронежская государственная лесотехническая академия. – Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. – 110 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142941> – ISBN 978-5-7994-0425-3. – Текст: электронный.

5. Рыбинская, Т.А. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: учебное пособие / Т.А. Рыбинская; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. – 166 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493292> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2300-9. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
2. <https://www.biblioclub.ru> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

7. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

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

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности), а именно: специализированной мебелью: столы, стулья; раздаточным материалом, скульптурными станками, подиумом, наглядными пособиями, треногами, скульптурным пластилином, глиной;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.