

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой
протокол № 1
от 30.08 2019 г.
Зав. кафедрой
Д.Н. Баранова Д.Н. Баранова

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПИИ ВШНИ
О.В. Озерова
«30» 08 2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Академическая скульптура и пластическое моделирование

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: художественное проектирование игрушки

Уровень бакалавриата

Форма обучения: заочная

Сергиев Посад
2019г.

1.ДИСЦИПЛИНА «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Модуль «Художественный»

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Общекультурные:

(ОК-4) способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;

(ОК-10) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ;

Общепрофессиональные:

(ОПК-3) Способностью обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании

Знать:

- 1) элементарные профессиональные навыки работы скульптора
- 2) приёмы макетирования и моделирования различных предметов дизайна
- 3) произведения скульптуры, на образцах которой обучаются лепке, рисунку, изучают пластическую анатомию: пропорции, строение человека, животных, птиц.
- 4) объёмные произведения народного и прикладного искусства.
- 5) приемы стилизации и декорирования предметов быта.

Уметь:

- 1) применять методы анализа и синтеза при изучении произведений скульптуры и других художественных произведений искусства в процессе обучения.
- 2) использовать основные профессиональные навыки работы скульптора.
- 3) применять приёмы лепки в работах по макетированию и моделированию различных предметов дизайна;
- 4) использовать, полученные знания в построения объёмной формы, приобретённое на скульптуре в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных дисциплинах
- 5) стилизовать и декоративно перерабатывать предметы быта.

Владеть:

- 1) основными профессиональными навыками скульптора.
- 2) приёмами работы в моделировании и макетировании различных предметов дизайна.
- 3) построением объёмной формы.
- 4.) приёмами стилизации и декорирования предметов быта.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части; Б.1.

Изучается в 1-3 семестрах 1-2 курса. Знания, полученные в рамках дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» необходимы при изучении последующих дисциплин: «Проектирование образной игрушки»; «Макетирование образной игрушки», «Академический рисунок», «Пластическая анатомия»

4.Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	32	12	14	6	
В том числе:	-	-	-	-	-

Лекции	4	2	2		
Практические занятия (ПЗ)	28	10	12	6	
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)	184	60	58	66	
Вид промежуточной аттестации	Экз	экз	экз	экз	
Общая трудоемкость	час	216	72	72	72
	зач. ед.	6	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин, виды занятий, распределение часов

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семин	СРС	Все-го час.
1	Введение	2			-	12	14
2	Лепка отдельного геометрического тела		-			16	16
3	Лепка предметов быта		2			14	16
4	Лепка рельефа натюрморта		4			24	28
5	Копия гипсовой розетки или рельефа		4			12	16
6	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры		-			16	16
7	Введение в пластическое моделирование.	2				18	20
8	Пластическое изображение птиц и животных .		4			36	40
9	Пластическое изображение человека		14			36	50
	Всего по дисциплине	4	28			184	216

5.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Раздел 1 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА» Введение	Цель дисциплины « Академическая скульптура» 1) Ознакомление студентов с программой, изучаемой дисциплины; с количеством часов, выделяемых по учебному плану. Ознакомление с заданиями, выполняемыми по программе и количеством часов на выполнение этих заданий. Ознакомление с техникой безопасности

		<p>работы со скульптурными инструментами и станками. Объяснение учебной цели, включённых в программу заданий и получение элементарных знаний и умений при выполнении скульптурных работ и использование полученных умений на дисциплинах профессионального цикла, а также в профессиональном образовании художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>2) Уметь применять методы анализа при изучении объёмных предметов, уметь строить объём. Знать произведения скульптуры и другие художественные произведения искусства, связанные с объёмными формами.</p> <p>Задачи дисциплины: «Академическая скульптура»</p> <p>1) Дать профессиональные знания, умения и навыки при лепке скульптурных работ; объяснить методы и способы изображения конструктивно-пространственного построения объёмных предметов и раскрыть закономерности построения при их лепке.</p> <p>2) Изучить особенности материалов, используемых в скульптуре, технологии работы с ними.</p> <p>3) Сформировать знания по передаче воздушной перспективы в рельефах, особенности её построения через планы изображаемых объектов.</p> <p>4) Ознакомить с разной техникой лепки;</p> <p>5) Дать понятия о видах скульптуры в зависимости от её предназначения;</p> <p>6) Ознакомить с материально-техническими средствами и скульптурными материалами и инструментами, с техникой безопасности.</p> <p>7) Использовать изобразительные средства и технологии скульптуры, как средства художественно-образной выразительности в объёме, барельефах, горельефах, стилизациях и использовании фактуры.</p> <p>8) Освоить способы работы с пластилином (постепенный набор объёма или от цельного куска)</p>
		<p>Скульптура, как учебный предмет. Определение роли дисциплины: «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в профессиональном образовании будущих бакалавров ТПИ. Скульптура – один из основных видов изобразительного искусства. Скульптурное изображение объёмно-пространственных материальных предметов развивает воображение, глазомер, моторику рук, зрительную память, образное мышление, развитие фантазии т. д.</p> <p>Виды скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, декоративно-монументальная, скульптура малых форм, рельефная (барельеф, горельеф), декоративная пластика. Виды техники лепки: реалистическая, стилизованная, декорированная.</p> <p>Скульптурные материалы: шамот, глина, пластилин, воск, пластика, дерево, кость, металл, стекло, пластмасса, камень, искусственные материалы, гипс, бетон, цемент и другие. Особенности работы с ними.</p> <p>Инструменты: стеки, ножи, топоры, пилы, молотки, тиски, стамески, (для дерева), инструменты - для гипса, камня, металла, кости, стекла, бетона.</p> <p>Скульптурные станки. Виды станков: деревянные, металлические, крутящиеся, с крестовиной, для рубки дерева, камня. Пунктирные машинки для вырубания скульптуры из дерева и камня. Скульптурные циркули, отвесы. Виды традиционных пластических искусств, связанных со скульптурой: художественная резьба по кости и дереву, художественный металл. Междисциплинарная связь «Академической скульптуры и пластического моделирования» с дисциплинами: «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», «Проектирование образной игрушки»,</p>
2	Лепка отдельного геометрического тела	<p>На основе структурного «прочтения» формы воспроизвести объём геометрического тела в натуральную величину, проведя анализ пластических связей простых объёмов в единой форме геометрического тела, передав пропорции и масштабность объекта изображения.</p> <p>Последовательность выполнения: подготовка каркаса, прокладка общих объёмов, лепка деталей, проверка пропорций, проверка размеров</p>
3	Лепка предметов быта	<p>На основе структурного «прочтения» формы воспроизвести объём предмета быта в натуральную величину, проведя анализ пластических связей простых объёмов в единой форме кринки, передав пропорции и масштабность объекта изображения.</p>

		<p>Последовательность выполнения: подготовка каркаса, прокладка общих объемов, лепка деталей, проверка пропорций, проверка размеров</p>
4	Лепка рельефа натюрморта	<p>Рельеф – как уплощённая форма изображения. Фон рельефа, как основа для прикрепления рельефного изображения. Способы копирования рельефа. Анализ построения рельефа. Способы измерения размеров изучаемого предмета (рельефа). Определение и выбор масштаба. Понятие: «Прокладка (лепка) объема по рисунку», «Плановость в рельефе», «Масштабность изображения», «Анализ формы рельефа», «Пропорции», «Фактура», «Построение рельефного объема».</p> <p>Последовательность выполнения: вылепливание фона натюрморта, построение рисунка, прокладка общих объемов, лепка деталей, уточнение пропорций и планов рельефа, проверка размеров</p>
5.	Копия гипсовой розетки или рельефа	<p>Понятие «Розетка» как гипсовое декоративное рельефное изображение, имеющее центральную точку, от которой строится композиция. Розетка относится к разновидностям рельефов. Рельеф – как уплощённая форма изображения. Фон рельефа, как основа для прикрепления рельефного изображения. Способы копирования рельефной розетки или рельефа. Анализ построения гипсовой розетки (рельефа). Способы измерения размеров изучаемого предмета (розетки, рельефа). Определение и выбор масштаба. Понятие: «Прокладка (лепка) объема по рисунку», «Плановость в рельефе», «Масштабность изображения», «Анализ формы рельефа», «Пропорции», «Фактура», «Построение рельефного объема».</p> <p>Последовательность лепки копии розетки или простого рельефа: вылепливание фона розетки (рельефа) в масштабе 1:2, построение рисунка на фоне, прокладка объема рельефа точно по рисунку, прокладка и пролепливание элементов (деталей) розетки (рельефа), уточнение деталей, пропорций, объемов, рисунка, фактуры и планов рельефа, проверка размеров (в масштабе).</p>
6	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры	<p>Цветы (растения) – как объемная форма. Виды растений. Их классификация: по форме, размеру, виды соединений соцветий, количеству лепестков, форме листьев, стеблей. Анализ формы выбранного для вылепливания цветка (растения). Анализ характерных особенностей: размер, расположение лепестков, листьев, их формы. Способы вылепливания цветка: набор объема небольшими кусочками, вырезание из массы, путем убирания лишнего. Выбор способа лепки. Этюд Цветка. Определение «Этюда».</p> <p>Последовательность лепки цветка (растения): выполнение подставки в размере, пролепливание отдельных элементов цветка (растения), соединение вылепленных элементов в целый цветок. Способы закрепления цветов на подставке. Создание лепной композиции цветка (растения).</p>
	<p>Раздел 2 ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Введение</p>	<p>Определение понятия «Пластическое моделирование». Ознакомление с программой, с заданиями, количеством часов для выполнения работ по дисциплине.</p> <p>Цель дисциплины :</p> <p>Владеть приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов ДПИ; Развивать навыки по лепке объёмных и рельефных форм.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) использовать, полученные знания в построении объёмной формы, приобретённые на скульптуре, в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных дисциплинах; 2) стилизовать и декоративно перерабатывать предметы 3) изучить свойства и закономерности объективной действительности и передать её через объёмные предметы средствами скульптуры. 4) воспитать и развить художественное видение; 5) сформировать профессионально-творческую психологию будущего специалиста; 6) способствовать овладению творческими и техническими методами работы в скульптуре и в различных видах искусства. 7) при помощи элементарных навыков скульптора изображать объёмно-пространственные материальные предметы в резьбе по кости, дереву и в ювелирном искусстве.

		<p>8) знать материалы, используемые в пластическом моделировании и в скульптуре (разновидности кости, пород дерева, виды металла, глины, пластилина, воска, бумаги, папье-маше, гипса) .</p> <p>9) знать виды традиционных пластических искусств, связанных с пластическим объемным моделированием: художественная резьба по кости и дереву, художественный металл, скульптура, керамика, камнерезное искусство, стекольное и фарфоровое искусство, промышленные керамические и деревянные игрушки и модели скульптур разного назначения.</p>
2.1	Пластическое изображение птиц и животных	<p>Разделение видов птиц по внешним признакам. Их классификация: по форме, величине, фактуре оперения, характеру головы, строению. Взаимозависимость объема птиц со скульптурным каркасом. Понятие о каркасе. Его назначение. Материалы для каркасов. Понятие «Глаголь» в скульптурном каркасе. Последовательность выполнения каркаса. Способы лепки птицы в объеме (в зависимости от используемого материала). Выбор способа лепки. Способы измерения объемов птицы. Определение масштаба. Определение слова «Этюд». Понятие «Прокладка объема на каркасе». Анализ характера пропорций, формы, движения, фактуры, оперения, анатомии.</p> <p>Виды животных. Их отличие: по форме, величине, фактуре шерсти, характеру головы, строению, пропорциям. Взаимозависимость объема животного со скульптурным каркасом. Понятие о каркасе. Его назначение. Материалы для каркасов. Понятие «Глаголь» в скульптурном каркасе. Последовательность выполнения каркаса. Выбор способа лепки. Приёмы измерения объемов животного. Выбор масштаба. Определение термина «Этюд». Прокладка объема на каркасе». Анализ характера пропорций, формы, движения, фактуры, анатомии.</p> <p>Последовательность выполнения: подготовка каркаса из проволоки, закрепление каркаса на подставке, прокладка общих объемов, движения, лепка деталей, передача фактуры оперения, проверка пропорций, движения, характерных особенностей строения анатомии.</p>
2.2.	Пластическое изображение человека	<p>Понятие о существовании строя сложных объемных форм. Голова человека. Фигура человека. Взаимосвязь объема и окружающего пространства. Соотношение отдельных элементов единой объемно-пространственной системы.</p> <p>Последовательность выполнения: подготовка каркаса из проволоки, закрепление каркаса на подставке, прокладка объемов, движения, пролепливание деталей, разбор мышечной массы, проверка пропорций, анатомии.</p>

5.3. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины (тема)	Тематика практических занятий	Трудоемкость (часы)
	Лепка отдельного геометрического тела	1.подготовка каркаса, 2.прокладка общих объемов, 3.лепка деталей, проверка пропорций, 4.проверка размеров	-
	Лепка предметов быта	1.подготовка каркаса, 2.прокладка общих объемов, 3.лепка деталей, проверка пропорций, 4.проверка размеров	4
	Лепка рельефа натюрморта	1) Лепка фона в масштабе 1:2 2) Построение рисунка на фоне 3) Прокладка объема рельефа точно по рисунку 4) Прокладка и пролепливание деталей 5) Уточнение деталей, пропорций, объемов и рисунка. 6) Проработка фактуры и планов рельефа. 7) Проверка масштаба	4

	Копия гипсовой розетки или рельефа	1) Лепка фона в масштабе 1:2 2) Построение рисунка на фоне 3) Прокладка объема рельефа точно по рисунку 4) Прокладка и пролепливание деталей 5) Уточнение деталей, пропорций, объемов и рисунка. 6) Проработка фактуры и планов рельефа. 7) Проверка масштаба	4
	Скульптурное изображение растений с природы.	1) Пролепливание подставки под этюд цветов 2) Пролепливание цветов (вылепливание лепестков) 3) Подготовка и вылепливание листьев. 4) Соединение вылепленных лепестков в целый цветок 5) Закрепление цветов на подставке 6) Работа над композицией.	-
		Итого по академической скульптуре	12

5.3.1. Практические занятия по Пластическому моделированию

№ п/п	№ тем дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость (часы)
	Пластическое изображение птицы или животного	1) Выполнение каркаса из проволоки для этюда (в масштабе 1:2) 2) Прокладка общих объемов, движения 3) Продолжение работы над уточнением объёмной формы, пропорциями. 4) Вылепливание деталей, 5) Передача фактуры 6) Окончательная работа над пропорциями, движением.	4
	Пластическое изображение человека	Голова человека 1. подготовка каркаса из проволоки, 2. закрепление каркаса на подставке, 3. прокладка объемов, движения, 4. пролепливание деталей, 5. разбор мышечной массы, 6. проверка пропорций, анатомии. Фигура человека 1. подготовка каркаса из проволоки, 2. закрепление каркаса на подставке, 3. прокладка объемов, движения, 4. пролепливание деталей, 5. разбор мышечной массы, 6. проверка пропорций, анатомии.	14
Итого по пластическому моделированию			18

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Основная литература:

1. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/Н.Ф.Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.

2.Каратайева Н.Ф.Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб,2015.-29с

3.Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.

4.Генералова Е.М. Композиционное моделирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.М. Генералова, Н.А. Калинкина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 с. — 978-5-9585-0646-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824.html>

Дополнительная литература:

1.Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.

Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999г.

2.Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006г.

3.Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

4.Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

5.Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.

6.Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / КаратайеваН. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися, данной дисциплины
Введение в дисциплину: «Академическая скульптура и пластическое моделирование»	Изучение специальной литературы; объяснение задания; Цель: научиться без помощи педагога работать.	12	
Академическая скульптура	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям	16	Лепка отдельного геометрического тела
Академическая скульптура	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям	14	Лепка предметов быта
Академическая скульптура	Изучение специальной литературы; Подготовка к практическим занятиям	24	Лепка рельефа натюрморта
Академическая скульптура	Подготовка к практическим занятиям: подготовка картона и 1 кг. пластилина, стеков и ножичков. - Вылепить фон в масштабе 1:2 на подготовленном картоне. - Построить рисунок рельефа на подготовленном фоне.	12	Копия гипсовой розетки, рельефа
Академическая скульптура	Подготовка к практическим занятиям, подготовка картона под этюд -А4 и 1 кг. пластилина, стеков и	16	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры

	ножичков для лепки. 1)Подготовить лепную подставку под этюд цветов		
Введение в пластическое моделирование	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к практическим занятиям,	18	
Пластическое моделирование	Подготовка к практическим занятиям: принести 1кг. пластилина, стеки и ножи. 1) Подготовить картон 10x10 и проволоку 3х видов для каркаса.	36	Пластическое изображение птиц ы или животного
Пластическое моделирование	Подготовка к практическим занятиям, принести 1кг. пластилина, стеки и ножи. 1) Выполнение каркаса и проволоки для этюда 2)Закрепление каркаса на подставке с передачей движения животного, используемого для этюда. 3)Вылепливание подставки и закрепление каркаса ног на подставке.	36	Пластическое изображение человека

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Для более эффективного освоения дисциплины применяются на практических занятиях по выполнению тем и заданий, которые расширяют и дополняют знания, умения, навыки по уже изученному ранее материалу, используется наглядный метод обучения, используются пособия, выполненные преподавателем, репродукции со скульптурных работ художников, фотографии лучших работ студентов, работы из методического фонда. Объясняются цели и задачи темы самостоятельной работы, даются указания педагогом по выполнению заданий, их доработки и окончания в аудитории или дома. Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется путём проведения практических занятий. В подготовке дизайнеров соблюдается принцип взаимодействия дисциплин общехудожественного цикла. Программа дисциплины построена по принципу последовательного усложнения заданий от самых простых до сложных. При обучении используются следующие методы: ознакомительные, практические и метод самостоятельной работы.

6.3. Организация учебного процесса

Все занятия проводятся по календарно-тематическим планам, которые составляются преподавателями на основании рабочего учебного плана, рабочей программы, расписания занятий и тематического содержания занятий на текущий учебный год. Работа преподавателя строится с учётом индивидуальных способностей студентов. После окончания каждого задания делается просмотр учебных работ с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ. Наиболее показательные, с методической стороны, работы фотографируются и сохраняются для методического фонда. Педагогами кафедры разработаны критерии оценок работ студентов, которые составляют фонд

оценочных средств. Особенностью образовательного процесса является взаимосвязь учебных рабочих программ преподаваемых дисциплин. Учебная программа включает задания, которые помогают последовательно развивать навыки лепки, начиная обучение от простых заданий к сложным. Используются методические указания, материалы, пособия преподавателя. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/Н.Ф.Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.

2. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб, 2015.-29с

3. Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.

4. Генералова Е.М. Композиционное моделирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.М. Генералова, Н.А. Калинкина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 с. — 978-5-9585-0646-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824.html>

Дополнительная литература:

1. Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.

Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999г.

2. Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006г.

3. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

4. Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

5. Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.

6. Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / Каратайева Н. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.

5. Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / Каратайева Н. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. ВЭБР (элек. библиотека ВШНИ)

6.5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

«Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Учебная программа включает задания, которые помогают последовательно развивать навыки лепки, начиная обучение от простых заданий к сложным. Методические указания, материалы, пособия преподавателя. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Программа учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» строится по принципу постепенного усложнения заданий. В программе уделяется большое внимание изображению растений, цветов, насекомых, птиц, животных, (изучение головы и фигуры человека - для специализации – художественное проектирование игрушки).

Требования к уровню освоения содержания программы.

В обучающие программы включены темы, необходимые для изучения студентам, не имеющим базовых знаний по скульптуре. Программа учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» нацелена на расширение и углубление знаний студента, на их осознанное их применение при выполнении сложных практических заданий, на приобретение новых знаний, умений и навыков по лепке, по изучению пропорций, анатомии, объёмных и рельефных форм окружающих предметов. Студенты закрепляют на скульптуре и углубляют знания, полученные ранее на рисунке, живописи и других дисциплинах. Задания усложняются от предыдущего к следующему. От студентов требуется более точное композиционное и образное решение в объёме. Студенты, закончившие изучение программы, должны уметь пользоваться знаниями по компоновке изображения в объёме и в плоскости; соблюдая пропорции, строить объёмные предметы; свободно владеть различными элементарными техниками лепки, грамотно и на художественном уровне уметь применять, полученные знания в работе, в произведениях декоративно-прикладного искусства. Программа предусматривает практические аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Требования к экзамену

По завершении каждого семестра обучения проводятся экзамены в форме демонстрационного просмотра, на которых выставляется итоговая оценка. На итоговый просмотр студенты представляют все, выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена. Экзаменационные просмотры по скульптуре проходят одновременно с рисунком и живописью в присутствии преподавателей кафедры рисунка и живописи, выпускающих кафедр, чьи студенты представляют свои работы. В экзаменационном просмотре участвуют представители учебного управления, кураторы групп. Студенты представляют свои работы лично. Обсуждение работ и выставляемых оценок должно проводиться в корректной форме. При оценивании работ студентов, следует использовать принципы индивидуального подхода, с учётом единых требований, а так же всех критериев проставления оценки, разработанных на кафедре. На итоговом экзаменационном просмотре приоритет отдается оценке ведущего предмет педагога и заведующего кафедрой. Студент выслушивает все замечания и имеет право задать вопросы, по его работе над заданиями и их оценки. В случаях, когда возможно выполнить рекомендации, исправить ошибки и недочеты, заведующий кафедрой может установить срок повторного представления работ до завершения экзаменационной сессии. На итоговых просмотрах лучшие из выставленных работ отбираются в методический фонд. После завершения просмотра преподаватель обязан прокомментировать студентам итоги, ответить на вопросы, настроить студентов на более высокие успехи в следующем семестре.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	ПК	Технология формирования	КОС	рейтинговая шкала
ОПК-3	Знать: 1.основные профессиональные навыки работы скульптора 2. произведения скульптуры, на образцах которой обучаются лепке, рисунку, изучают пластическую анатомию (пропорции, строение человека, животных, птиц).	Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Репродукции с работ художников.	Конспект; Тезисный план	Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объёме, нарушении графика учебного процесса. Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных,

	<p>3.объёмные и рельефные произведения народного и прикладного искусства.</p> <p>Уметь: 1.применять практически знания, полученные при изучении произведений скульптуры, применять методы анализа при изучении скульптурных технологий. 2.Использовать основные профессиональные умения, навыки и технологии работы скульптора. 3.использовать, полученные знания в построения объёмной и рельефной формы при выполнении заданий по скульптуре, а также в своей дальнейшей профессиональной деятельности и применять их на других учебных дисциплинах (декоративной мелкой пластике, художественном моделировании, макетировании, конструировании, пластической анатомии, рисунке, живописи, композиции, проектировании, на основах производственного мастерства и др.)</p> <p>Владеть: 1.основными элементарными профессиональными знаниями, умениями, навыками и технологиями скульптора. 2. построением объёмной и рельефной формы.</p>	<p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ (визуальный, сравнительный, аналитический).</p> <p>Просмотр семестровый – (визуальный, сравнительный, аналитический, итоговый).</p>	<p>функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
--	---	---	--	--

7.1. Технологическая карта проведения экзамена в 1 семестре.

№	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
---	---	---------------------

1	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные к зачёту в форме демонстрационного просмотра, должны быть аккуратно оформлены, подписаны: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы.</p> <p>Выполненные задания в течении 1 семестра: «Копия гипсовой розетки», «Скульптурное изображение растений с натуры», представляются на итоговой выставке. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скомпоновано рельефное изображение в заданном масштабе. • Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения. • Построено в рельефе путём использования линейного построения, при помощи осевых линий. • При лепке определен масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. • Демонстрируется понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. • Достигнуто цельное восприятие работы. 	Высокий 86 - 100
2	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности : имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В композиции копии гипсовой розетки или рельефа и скульптурном изображении растений с натуры, недостаточно точно найден размер изображения в масштабе. Предметы немного крупны или мелки в масштабе. • Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых предметов. Некоторые нарушения в построении копии рельефа или скульптурного изображения растений, с ошибками переданы пропорции предметов, в результате теряется характер. • Передано общее построение копии или объёма растений с небольшими неточностями. • Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	Повышенный 71 - 80
3	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены и подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Копия или изображение растений имеет композиционные ошибки. Детали работы плохо связаны с общим масштабом и работа теряет цельность. • Имеются ошибки в построении копии или изображения растений, их пропорций, движения и масштаба, что значительно искажает форму и характер. <p>В результате не получается целостного изображения.</p>	Стандартный 41 - 70
4	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные к зачёту в форме демонстрационного просмотра, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует композиция в копии или объёмном изображении растений. <p>Предметы очень крупны или малы к заданному масштабу. Изображение</p>	Пороговый 0 - 40

чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз при выполнении копии или объёма. · Предметы не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. Нет моделировки и проработки формы.	
--	--

7.2. Технологическая карта проведения экзамена во 2 семестре.

	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Выполненные задания в течении 2 семестра: «Пластическое изображение птиц», «Пластическое изображение животного», представляются на итоговой выставке. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выполнить каркас под объёмное изображение в заданном масштабе. · Скомпоновано объёмное изображение в заданном масштабе. · Композиционно уравновесить и построить правую и левую часть изображения. · Построить объём путём использования линейного построения, при помощи осевых линий. · При лепке определить масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. · Демонстрировать понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. · Достигнуть цельное восприятие работы. 	Высокий 86 - 100
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · В композиции изображения птиц и животных, недостаточно точно найден размер изображения в масштабе. Объём немного крупный или мелкий, не в заданном масштабе. · Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых объектов. Некоторые нарушения в построении объёма, с ошибками переданы пропорции, в результате теряется характер птицы или животного. · Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	Повышенный 71 - 80
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены и подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, 	Стандартный 41 - 70

	<p>ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Изображение птиц и животных имеет композиционные ошибки. <p>Детали работы плохо связаны с общим масштабом и работа теряет цельность.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Имеются ошибки в построении объёма, пропорций, движения и масштаба, что значительно искажает форму и характер. <p>В результате не получается целостного изображения.</p>	
	<p>Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Отсутствует композиция в объёмном изображении птиц и животных. Части тела очень крупны или малы по масштабу. Изображение объёма сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз, с нарушением пропорций. · Изображение птиц и животных не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. Нет моделировки и проработки формы. 	<p>Пороговый 0 - 40</p>

7.2. Технологическая карта проведения экзамена в 3 семестре.

	<p>Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях</p>	<p>б-рейтинговая шкала</p>
	<p>Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Выполненные задания в течении 3 семестра: «Пластическое изображение человека», представляются на итоговой выставке. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выполнить каркас под объёмное изображение в заданном масштабе. · Скомпоновано объёмное изображение в заданном масштабе. · Композиционно уравновесить и построить правую и левую часть изображения. · Построить объём путём использования линейного построения, при помощи осевых линий. · При лепке определить масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. · Демонстрировать понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. · Достигнуть цельное восприятие работы. 	<p>Высокий 86 - 100</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к экзамену только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой 	<p>Повышенный 71 - 80</p>

	<p>последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · В композиции изображения птиц и животных, недостаточно точно найден размер изображения в масштабе. Объём немного крупный или мелкий, не в заданном масштабе. · Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых объектов. Некоторые нарушения в построении объёма, с ошибками переданы пропорции, в результате теряется характер птицы или животного. · Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	
	<ul style="list-style-type: none"> · Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены и подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. · Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Изображение птиц и животных имеет композиционные ошибки. Детали работы плохо связаны с общим масштабом и работа теряет цельность. · Имеются ошибки в построении объёма, пропорций, движения и масштаба, что значительно искажает форму и характер. <p>В результате не получается целостного изображения.</p>	Стандартный 41 - 70
	<p>Студент допускается к зачёту в форме демонстрационного просмотра только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на просмотр, должны быть аккуратно оформлены, подписаны в определённой последовательности: имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы. Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Отсутствует композиция в объёмном изображении птиц и животных. Части тела очень крупны или малы по масштабу. Изображение объёма сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз, с нарушением пропорций. · Изображение птиц и животных не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. Нет моделировки и проработки формы. 	Пороговый 0 - 40

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

Основная литература:

1. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/Н.Ф.Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2016. - 58 с.

2. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов. - СПб, 2015. - 29с

3. Ланг И. Скульптура. М.: Изд. Внешсигма, 2000г.

4. Генералова Е.М. Композиционное моделирование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.М. Генералова, Н.А. Калинкина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 с. — 978-5-9585-0646-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824.html>

Дополнительная литература:

1. Соколов В.Н. «Лепка фигуры», М. «Академия художеств» 1962 г.

Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Изд. АСТ-ПРЕСС, 1999г.

2. Лантери Эдуард. Лепка: Э. Лантери, пер. с англ. М.: Изд. Внешсигма, 2006г.

3. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

4. Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г.

5. Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. - 34 с.

6. Каратайева, Н. Ф. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного прикладного искусства : Дис. ... к.п.н.: 13.00.08 / Каратайева Н. Ф - М, 2010. - 154 : Прил. 173с.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» (по содержанию)

Раздел 1. Введение в дисциплину.

Скульптура как учебный предмет.

Роль дисциплины: Место и роль дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Развитие общей профессиональной культуры обучающихся, как основы развития профессиональных навыков в будущей творческой и преподавательской работе. «Академическая скульптура и пластическое моделирование», как общепрофессиональная база для дисциплин профессионального цикла. Скульптура – один из основных видов изобразительного искусства. Скульптурное изображение объемно-пространственных материальных предметов развивает воображение, глазомер, моторику рук, зрительную память, образное мышление, фантазию и т. д.

Виды скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, декоративно-монументальная, скульптура малых форм, рельефная (барельеф, горельеф).

Скульптурные материалы: шамот, глина, пластилин, воск, пластика, дерево, кость, металл, стекло, пластмасса, камень, искусственные материалы, гипс, бетон, цемент, песок, различного диаметра проволоки для каркасов.

Инструменты и оборудование: стеки, ножи, топоры, пилы, молотки, тиски, стамески, (для дерева), инструменты - для гипса, камня, металла, кости, стекла, бетона, пунктирные машинки для вырубания скульптуры из дерева и камня, скульптурные циркули, отвесы, измерители.

Скульптурные станки. Виды: деревянные, металлические, крутящиеся, с крестовиной, для рубки дерева, камня. Электрические станки: токарные, сверлильные, шлифовальные.

Виды традиционных пластических искусств, связанных со скульптурой малых форм: художественная резьба по кости и дереву, художественный металл, художественная резьба по камню, керамика.

Междисциплинарная связь «Академической скульптуры и пластического моделирования» с дисциплинами: «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», «Проектирование образной игрушки».

Цель дисциплины « Академическая скульптура»

1) Использование элементарных знаний и навыков лепки при выполнении заданий по дисциплинам профессионального цикла, а также в профессиональном образовании художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Задачи дисциплины: «Академическая скульптура»

1) дать профессиональные знания, умения и навыки при лепке скульптурных работ; объяснить методы и способы конструктивно-пространственного анализа объёмных предметов;

2) раскрыть закономерности построения объёмных форм при их вылепливании.

3) изучить особенности материалов, используемых в скульптуре, технологии работы с ними.

4) сформировать знания по передаче воздушной перспективы в рельефах, особенности её построения через планы изображаемых объектов.

5) ознакомить с техникой лепки;

6) научить основным методам и приёмам лепки в мягких материалах;

7) ознакомить с материально-техническими средствами и скульптурными материалами и инструментами.

Цель дисциплины «Пластическое моделирование»

Владеть приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов дизайна;

Задачи:

1) использовать, полученные знания в построении объёмной формы, приобретённые на скульптуре, в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных дисциплинах

2) стилизовать и декоративно перерабатывать предметы дизайна

3) сформировать профессионально-творческую психологию будущего специалиста;

4) способствовать овладению творческими и техническими методами работы в скульптуре и в различных видах искусства.

Ознакомление с содержанием дисциплины.

Дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в системе подготовки бакалавра. Общие принципы работы с объёмной пластической формой, принципы лепки – пропорции, конструкция, объем. Выполнение упражнений по работе с пластилином – изучение объёмной формы и способы её передачи. Состав заданий на семестр, их последовательность от простого к сложному.

Содержание (конспекта) дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Тема 1. Вводная часть.

Теоретическая часть.

Скульптура как учебный предмет. Роль дисциплины: «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в профессиональном образовании будущих дизайнеров. Скульптура – один из основных видов изобразительного искусства. Скульптурное изображение объёмно-пространственных материальных предметов. Виды скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, декоративно-монументальная, скульптура малых форм, рельефная (барельеф, горельеф). Скульптурные материалы: шамот, глина, пластилин, воск, пластика, дерево, кость, металл, стекло, пластмасса, камень, искусственные материалы, гипс, бетон, цемент. Инструменты: стеки, ножи, топоры, пилы, молотки, тиски, стамески, (для дерева), инструменты - для гипса, камня, металла, кости, стекла, бетона. Скульптурные станки. Виды станков: деревянные, металлические, крутящиеся, с крестовиной, для рубки дерева, камня. Пунктирные машинки для вырубания скульптуры из дерева и камня. Скульптурные циркули, отвесы. Виды традиционных пластических искусств, связанных со скульптурой: художественная резьба по кости и дереву, художественный металл. Междисциплинарная связь «Академическая скульптуры и пластическое моделирование с дисциплинами: «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», «Проектирование образной игрушки». Выполняемые темы.

Срок обучения дисциплине. Предмет "Академическая скульптура и пластическое

моделирование" - общее положение и проблемы. Общая характеристика предмета его содержание и место в системе подготовки дизайнера. Воспитательное воздействие этого учебного предмета через проводимые беседы и практические занятия. Основные понятия дисциплины, используемые термины в скульптуре. "Академическая скульптура" как одна из исторически сложившихся форм изобразительного искусства, ее развитие и значение. Общий обзор направлений и видов скульптуры: рельеф, горельеф, барельеф, станковая, монументальная, декоративная, монументально - декоративная, скульптура малой пластики, декоративная мелкая пластика, традиционная народная скульптурная пластика и т. д. Исторический аспект и современное состояние преподавания предмета "Академическая скульптура". Связь предмета "Академическая скульптура и пластическое моделирование" с другими дисциплинами учебного плана: «Академическим рисунком», «Академической живописью», «Историей искусств», «Пластической анатомией», «Проектированием образной игрушки». Учебные задания, их содержание и порядок выполнения. Задачи изучения дисциплины "Академическая скульптура и пластическое моделирование". Основные требования, предъявляемые к выполнению учебных заданий. Оформление аудитории для скульптуры лучшими студенческими работами. Методический фонд и значение оформления аудитории для восприятия и обучения предмету "Академическая скульптура и пластическое моделирование". Скульптурные материалы, инструменты, каркасы, станки. Класс скульптуры, его оборудование, рабочее место студента для занятий скульптурой, его организация и уборка после занятий. Соблюдение техники безопасности.

Тема 1. Отдельное геометрическое тело (шар).

Задача: Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка шар диаметром до 20 см.

Последовательность выполнения: Соблюдая последовательность этапов в работе, добиться однородности фактуры, масштабности объема, наполненности формы.

Практическая часть:

1. Подготовка каркаса,
2. Прокладка общих объемов,
3. Лепка деталей, проверка пропорций,
4. Проверка размеров

Тема 2. Предмет быта (кринка).

Задача: На основе структурного «прочтения» формы воспроизвести объем предмета быта в натуральную величину, проведя анализ пластических связей простых объемов в единой форме кринки, передав пропорции и масштабность объекта изображения.

Тема 3. Лепка рельефа натюрморта

Задача: приобретение навыков вылепливания рельефных работ

Теоретическая часть. Рельеф – как уплощённая форма изображения. Фон рельефа, как основа для прикрепления рельефного изображения. Способы копирования рельефа. Анализ построения рельефа. Способы измерения размеров изучаемого предмета (рельефа). Определение и выбор масштаба. Понятие: «Прокладка (лепка) объема по рисунку», «Плановость в рельефе», «Масштабность изображения», «Анализ формы рельефа», «Пропорции», «Фактура», «Построение рельефного объема».

Последовательность выполнения: вылепливание фона натюрморта, построение рисунка, прокладка общих объемов, лепка деталей, уточнение пропорций и планов рельефа, проверка размеров

Тема 4. Копия гипсовой розетки или рельефа

Задача: приобретение навыков вылепливания копий и рельефных работ.

Теоретическая часть занятия. Понятие «Розетка» как гипсовое декоративное рельефное изображение, имеющее центральную точку, о которой строится композиция.

Рельеф – как уплотненная форма объемного предмета. Фон рельефа как основа для прикрепления рельефного изображения. Способы копирования рельефной розетки или рельефа. Анализ построения гипсовой розетки (рельефа). Способы измерения размеров изучаемого предмета (розетки, рельефа). Определение и выбор масштаба. Понятие «Прокладка (вылепливание) объема по рисунку», «Плановость в рельефе», «масштабность

изображения», «Анализ формы рельефа», «Пропорции», «Фактура», «Построение рельефного объема».

Последовательность выполнения копии розетки (рельефа): вылепливание фона розетки (рельефа) в масштабе 1:2, построение рисунка на фоне, прокладка объема рельефа точно по рисунку, прокладка и пролепливание элементов (деталей) розетки (рельефа), уточнение деталей, пропорций, объемов, рисунка, фактуры и планов рельефа, проверка размеров (в масштабе).

Вылепливание копий декоративных розеток. Построение рисунка розеток и способы копирования их в объеме. Определение термина "Розетка". Предварительный анализ построения гипсовой розетки, построение осевых линий. Определение пропорций и размеров исполняемой розетки.

Практическая часть занятия.

- 1) Вылепливание фона в масштабе 1:2
- 2) Построение рисунка на фоне
- 3) Прокладка объема рельефа точно по рисунку
- 4) Прокладка и пролепливание деталей
- 5) Уточнение деталей, пропорций, объемов рисунка, фактуры и планов рельефа
- 6) Окончательная проработка
- 7) Проверка масштаба

Материал - пластилин. Работа выполняется с натуры в масштабе 1:2.

Тема 5. Скульптурное изображение растений с натуры.

Задача: получить знания о форме и строении растений. Научиться их лепить.

Теоретическая часть занятия. Цветы (растения) – как объемная форма.

Виды растений. Их классификация: по форме, размеру, сгруппированности соцветий, количеству лепестков, форме листьев, стеблей.

Анализ формы выбранного для вылепливания цветка (растения). Анализ характерных особенностей: размер, расположение лепестков, листьев, их формы. Способы вылепливания цветка: набор объема небольшими кусочками, вырезание из массы, путем убирающего лишнего. Выбор способа лепки. Этюд Цветка. Определение «Этюда». **Последовательность выполнения** цветка (растения): выполнение подставки в размере, пролепливание отдельных элементов цветка (растения), соединение вылепленных элементов в целый цветок. Способы закрепления цветов на подставке. Создание лепной композиции цветка (растения). Изучение строения цветов и растений, их многообразия и характерных особенностей.

Практическая часть занятия.

- 1) Пролепливание подставки под этюд цветов
- 2) Пролепливание цветов
- 3) Подготовка и вылепливание каждого лепестка и листьев
- 4) Соединение вылепленных деталей в целый цветок
- 5) Закрепление цветов на подставке
- 6) Окончательная проработка

Материал - воск, пластилин (по выбору). Работа выполняется с натуры.

РАЗДЕЛ 2. Введение. Пластическое моделирование.

Цель дисциплины «Пластическое моделирование»

Владеть приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов дизайна;

Задачи:

- 1) использовать, полученные знания в построении объёмной формы, приобретённые на скульптуре, в дальнейшей профессиональной деятельности и на других учебных дисциплинах
- 2) стилизовать и декоративно перерабатывать предметы дизайна

- 3) сформировать профессионально-творческую психологию будущего специалиста;
- 4) способствовать овладению творческими и техническими методами работы в скульптуре и в различных видах искусства.

Скульптурные материалы, используемые в пластическом моделировании.

Пластилин, лепной воск, глина, кость, дерево, металл, камень.

Тема 1. Введение в курс «Пластическое моделирование».

Задачей «Пластического моделирования» является обучение на основе знаний и навыков, полученных во время прохождения курса обучения, и является частью общей программы обучения искусству резьбы по кости на основе традиций северорусской резной кости. Основная тематика связана с темами, проходимыми на таких предметах, как «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Проектирование образной игрушки», «Академический рисунок».

Теоретическая часть занятия. Определение понятия «Пластическое моделирование». Связь с др. дисциплинами учебного плана: «Академический рисунок», «Проектирование образной игрушки». Роль дисциплины «Пластическое моделирование» в профессиональном образовании дизайнеров. Пластическое моделирование – разновидность объемных (скульптурных) форм, изображение объемно-пространственных материальных предметов. Материалы, используемые в пластическом моделировании: глина, пластилин, воск, бумага, папье-маше, гипс. Виды традиционных пластических искусств, связанных с пластическим объемным моделированием: художественная резьба по кости и дереву, художествен. Металл, скульптура, керамика, камнерезное искусство, стекольное и фарфоровое искусство, промысловые керамические и деревянные игрушки и модели скульптур разного назначения.

Разработка тематических сюжетов. Вылепливание объемных форм на занятиях. Создание пластической модели будущего произведения. Связь предметов общего учебного процесса.

Каждая тема включает в себя самостоятельную часть и практическую. К самостоятельной части относится поиск темы или разработка темы, выбранной для проектирования и мастерства, учитываются традиционные стилевые особенности промыслов, которые изучаются в музеях, где есть изделия дизайнера.

Практическая часть занятия включает разработку эскизов и вылепливание их в объеме в мягком материале в увеличенном размере, так как пластилин, глина, воск не дают возможность вылепливать миниатюрные вещи из-за своей мягкости, но дают возможность найти объемное решение пластической композиции модели; образ, характер и стиль будущего произведения.

Разработка пластической модели проекта.

Тема 2. Пластическое изображение птиц и животных

Задача: Получить знания о строении и характере птиц. Научиться способам и приемам лепить птиц.

Теоретическая часть занятия. Виды птиц, их классификация: по форме, величине, фактуре оперения, характеру головы, строению. Взаимозависимость объема птиц, и особенности изготовления скульптурного каркаса для туловища и крыльев. Понятие о каркасе. Роль каркаса в скульптуре. Материалы для каркасов. Понятие «Глаголь» и его роль в скульптурном каркасе. Последовательность изготовления каркаса. Способы и пластические приемы лепки птицы в объеме (в зависимости от используемого материала). Способы измерения объемов птицы с помощью скульптурного циркуля. Определение масштаба. Определение слова «Этюд». Понятие «Прокладка объема на каркасе». Анализ характера пропорций, формы, движения, фактуры, оперения, анатомии.

Виды животных, их классификация по форме, величине, фактуре шерсти, характеру головы, строению, пропорциям. Взаимозависимость объема животного и скульптурного каркаса, правильное изготовление каркаса. Понятие о каркасе. Его назначение. Материалы для каркасов. Понятие «Глаголь» в скульптурном каркасе. Способы изготовления каркаса. Выбор приемов лепки животного. Способы измерения объемов животного. Выбор масштаба. Анализ характера, пропорций, формы, движения, фактуры, анатомии.

Последовательность выполнения: выполнение каркаса из проволоки, закрепление каркаса на подставке, прокладка общих объемов, движения, пролепливание деталей, передача фактуры оперения или шерсти, проверка пропорций, движения, характерных особенностей строения анатомии.

Практическая часть занятия.

- 1) Выполнение каркаса из проволоки для этюда (в масштабе 1:2)
- 2) Прокладка общих объемов, движения
- 3) Вылепливание деталей
- 4) Передача фактуры
- 5) Окончательная работа над пропорциями, движением
- 6) Лепка оперения

Работа выполняется с натуры.

Тема 3. Пластическое изображение человека.

Задача: Изучить и вылепить голову и фигуру человека.

Теоретическая часть занятия. Фигура человека, характер головы, строение, пропорции. Взаимозависимость объёма фигуры человека и скульптурного каркаса, правильное изготовление каркаса. Понятие о каркасе. Его назначение. Материалы для каркасов. Понятие «Глаголь» в скульптурном каркасе. Способы изготовления каркаса. Выбор приёмов лепки. Способы измерения объёмов. Выбор масштаба. Анализ характера, пропорций, формы, движения, фактуры, анатомии. **Последовательность выполнения:** выполнение каркаса из проволоки, закрепление каркаса на подставке, прокладка объемов, движения, пролепливание деталей, проверка пропорций, анатомии.

Ознакомление с анатомическим строением человека, его пропорциями и особенностями строения.

Практическая часть занятий.

1. Подготовка каркаса из проволоки,
2. Закрепление каркаса на подставке,
3. Прокладка объемов, движения,
4. Пролепливание деталей,
5. Разбор мышечной массы,
6. Проверка пропорций, анатомии.

Работа выполняется с натуры.

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Занятия проводятся: в учебной аудитории кабинете скульптуры и пластического моделирования для занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся № 117;.

1. Оборудование для занятий скульптурой и пластическим моделированием (крутящиеся скульптурные станки высотой 120-130 см от пола; доски для работы с рельефами; станки для модели; экспозиционные доски длиной 1,5 м., шириной 40 см); Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий, учебники, учебные пособия (книги и альбомы с репродукциями), гипсовые модели и слепки.