

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Декан художественного факультета
_____ Н.А.Попович
«22» апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная

Профиль «Художественная керамика»

Квалификация
Художник декоративно-прикладного искусства

Владивосток 2024

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат)
профиль:	<i>Художественная керамика</i>
Утверждён:	Приказом Минобрнауки России от «13» августа 2020 г. № 1010
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 26 августа 2020 г. № 59494
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	И.о. ректора ДВГИИ О.В.Перич 22.04.2024г.
Одобен:	Решением Ученого совета 22.04.2024 г., протокол № 7
Кафедра, реализующая дисциплину	кафедра живописи и рисунка
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра живописи и рисунка
Примерная образовательная программа утверждена:	
Составитель:	доцент А.А. Енин, доцент Е.Г. Лапо
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры живописи и рисунка № 6 от «06» марта 2024г.
Согласована:	Зав. кафедрой – А.А. Енин _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

овладение основами скульптуры на примере классических образцов работы с формой, пластическим моделированием; техникой изготовления круглой скульптуры и рельефа.

Задачи дисциплины:

- приобретение умения работать в различных пластических материалах с учетом их специфики для создания пространственных и рельефных композиций различной степени сложности;
- изучить теоретические основы академической скульптуры и пластического моделирования;
- изучить практические методы работы с формой;
- использовать знания и вырабатывать умения и навыки профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами работы с объемной формой;
- соблюдение последовательности и поэтапной работы с рельефом и круглой скульптурой.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-4.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Производит анализ задачи или проблемной ситуации и разрабатывает план действий по их решению УК-1.2 Осуществляет поиск и систематизацию информации для решения поставленной задачи	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -элементарные законы формальной композиции, методику ведения рисунка и лепки с натуры, по памяти, представлению; -различные композиционные состояния, типы композиции, нормы культуры мышления, основы логики, формы анализа. Уметь: -передавать пластическими средствами объем, фактуру, текстуру, изображаемых объектов; -создавать выразительные художественно – образные качества и художественно – эмоциональные состояния в композициях посредством графики и лепки.
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи	ОПК-1.3 Владеет основной терминологией и навыками анализа художественных произведений	

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода		Владеть: -скульптурными и графическими приемами и средствами передачи объема и пространства; -навыками работы различными пластическими материалами для создания выразительных образов.
ПК-4 Способность владеть профессиональными навыками художника керамиста и скульптора, приемами работы в моделировании, приемами работы с формой, навыками объемно – пространственного мышления	ПК-4.2 Применяет на практике приемы работы в моделировании. Создает макет или модель изделия ПК-4.3 Показывает приемы художественного исполнения в материале изделия художественной керамики с приобщением к художественно-культурным традициям	

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:										
		Лекц	Пр	Сем	Из	Конс	КА					
1	17		17					55		72	–	
2	33		32				1	40	35	108	экзамен	
3	35		34				1	38	35	108	экзамен	
4	32		32					40		72	–	
5	35		34				1	38	35	108	экзамен	
6	32		32					40		72	–	
7	34		34					110		144	Зачет с оценкой	
8	13		12				1	60	35	108	экзамен	
Общая трудоемкость, часы											792	
Зачетные единицы											22	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Практическая работа	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
1 семестр					
1.	Копия рельефа растительного орнамента с гипсовых образцов	8	27		35
2.	Натюрморт из простых геометрических фигур	9	28		37
Всего в 1 семестре		17	55	–	72
2 семестр					
3.	Этюд с живой растительной формы	16	20		36
4.	Этюд драпировки	16	20		36
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего во 2 семестре		32	40	36	108
3 семестр					
5.	Этюд с живой зооморфной формы	17	19		36
6.	Реалистичный натюрморт	17	19		36
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего в 3 семестре		34	38	36	108
4 семестр					
7.	Этюд с гипсового слепка частей лица	11	13		24
8.	Этюд с копии античной гипсовой маски	11	13		24
9.	Рельеф. Портрет (автопортрет)	10	14		24
Всего в 4 семестре		32	40	–	72
5 семестр					
10.	Этюд черепа человека	17	19		36
11.	Лепка обрубочной модели головы человека или Этюд экорше	17	19		36
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего в 5 семестре		34	38	36	108
6 семестр					
12	Лепка копии головы классических образцов	16	20		36
13	Академический портрет	16	20		36
Всего в 6 семестре		32	40	–	72

7 семестр					
14	Декоративный портрет (декоративный пласт)	17	55		72
15	Декоративная многофигурная композиция (составное панно)	17	55		72
Всего в 7 семестре		34	110	–	144
8 семестр					
16	Тематическая скульптурная композиция	12	60		72
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего в 8 семестре		12	60	36	108
ИТОГО:		227	421	144	792

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

Курс по дисциплине «Скульптура и пластическое моделирование» занимает значительное место в профессиональной подготовке художника ДПИ, т.к. скульптура обладает большей наглядностью в передаче пространства, нежели рисунок и живопись. Здесь, трехмерное пространство передается непосредственно, то есть речь идёт о форме, пространстве и их взаимодействии, где главным становится – образ.

Данный курс должен помочь студентам подходить к решению задач, используя творческие способности и образное мышление художника. А также выработать стремление к совершенствованию не только функциональных, но и художественных характеристик среды обитания человека.

Обучение по данной дисциплине ведется поэтапно, от простого к сложному: от плоскости к объёму, а затем к синтезу объёма и пространства.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров, оценки работ и устных опросов.

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
Освоение простейших способов работы над скульптурой	
1 семестр	
1. Натюрморт из простых геометрических фигур	Введение в скульптуру и моделирование. Основные правила техники безопасности. Инструменты и материалы. Станочное оборудование при работе с пластичными материалами. Специальные инструменты для лепки. Оборудование рабочего места скульптора. <i>(Работа с инструментом и материалом)</i> Технологические приёмы и специфика материалов. Работа со скульптурным пластилином. Моделирование простых форм. Материал: <i>скульптурный пластилин. Плинт 30х30см.</i>

	<i>Формовка</i>
2. Копия рельефа растительного орнамента с гипсовых образцов	Работа со скульптурным пластилином. Моделирование простых форм. <i>Рельеф (30х30см)</i> . Материал: <i>скульптурный пластилин</i>
2 семестр	
3. Этюд с живой растительной формы	<i>Поиск выразительных пластических решений, эскизная лепка.</i> Специфика техники набросков и эскизов для скульптуры. Графические упражнения на тему скульптурных изображений Переработка этюда в рельеф, сохраняя характер рисунка исходного материала. Материал: <i>скульптурный пластилин</i> <i>В основе задания лежат этюды, выполненные в ходе летней практики.</i>
4. Этюд драпировки	<i>Стилизация драпировки. Материал: скульптурный пластилин</i> <i>Плнт 30х30см.</i>
3 семестр	
5. Этюд с живой зооморфной формы	Переработка этюда в рельеф, сохраняя характер рисунка исходного материала. <i>Две композиции: первая в квадрате высокая (прорезное панно 20х20см), вторая в круге тонкая (медальон d 12см).</i> Материал: <i>скульптурный пластилин.</i> <i>Задание выполняется параллельно с заданием по дисциплине «Технология и конструирование», (прорезное панно 20х20см для технологии литье в металле, медальон d 12см моллирование стекла).</i> <i>В основе задания лежат этюды, выполненные в ходе летней практики.</i>
6. Реалистичный натюрморт	Реалистичный натюрморт (<i>предметы с драпировкой</i>), копия работы: графика или живопись. <i>Рельеф на плановость.</i> Материал: <i>скульптурный пластилин</i>
4 семестр	
7. Этюд с гипсового слепка частей лица	Этюд с гипсового слепка частей лица Давида (<i>нос, губы, уши, глаза</i>), на выбор 2 формы. Материал: <i>скульптурный пластилин.</i> <i>Поиск выразительных пластических решений, эскизная лепка.</i>
8. Этюд с копии античной гипсовой маски	Этюд с копии античной гипсовой маски. Материал: <i>скульптурный пластилин</i> <i>Поиск выразительных пластических решений, эскизная лепка.</i>
9. Рельеф. Портрет (автопортрет)	Рельеф. Портрет (автопортрет), <i>реалистичный, но на образ.</i> Материал: <i>скульптурный пластилин</i> <i>Поиск выразительных пластических решений, эскизная лепка</i>
Освоение объемных форм. Работа над лепкой головы человека	

5 семестр	
10. Этюд черепа человека	Этюд черепа человека. Материал: <i>скульптурный пластилин. Масштаб 1:2</i>
11. Лепка обрубочной модели головы человека или Этюд экорше	Лепка обрубочной модели головы человека или Этюд экорше (голова Гудона). <i>(на выбор руководителя). Упражнения: небольшие этюды - стилизованная голова натурщика, отработка вариантов с различных ракурсов. Материал: скульптурный пластилин. Масштаб 1:2</i>
6 семестр	
12. Лепка копии головы классических образцов	Лепка копии головы классических образцов. Материал: <i>скульптурный пластилин</i>
13. Академический портрет	<i>Автопортрет или портрет однокурсника (круглая скульптура). Детальная пластическая проработка скульптурного портрета. За основу взять одно из упражнений из 11 раздела. Упражнение: Изготовление общей модели головы. Лепка с учётом анатомических особенностей человека. Материал: глина. Масштаб 1:1</i>
7 семестр	
14. Декоративный портрет (декоративный пласт)	Декоративный портрет однокурсника в материале (горельеф), работа на образ с применением цвета и фактуры. Обжиг с последующим декорированием. Упражнение: <i>проработка эскизов автопортрета. Изготовление общей модели. Материал: шамотная глина, ангобы, глазури.</i>
15. Декоративная многофигурная композиция (составное панно)	Работа в материале (горельеф), на образ с применением цвета и фактуры. Обжиг с последующим декорированием. Упражнение: <i>проработка эскизов автопортрета. Изготовление общей модели. Материал: шамотная глина, ангобы, глазури.</i>
8 семестр	
16. Тематическая скульптурная композиция	Тематическая скульптурная композиция (на заданную тему). <i>Итоговая работа. Материал: шамотная глина, ангобы, глазури.</i>

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа является продолжением аудиторных занятий. Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Семестры								
Работа с Интернет-ресурсами	5	5	5	5	5	5	5	5
Работа с видеоматериалами	5	5	5	5	5	5	5	5
Работа с литературой	5	5	5	5	5	5	5	5
Выполнение учебных заданий	40	25	23	25	23	25	95	45
Всего:	55	40	38	40	38	40	110	60
ИТОГО:	421							

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Арбат, Ю. А. Народное декоративное искусство. – М.: Сов. художник, 1963. - 48 с. - (Беседы об искусстве).

Кубе, А.Н. Итальянская майолика XV-XVIII веков: собрание Государственного Эрмитажа: [альбом] / А. Н. Кубе; А.Н.Кубе; под ред. О.Э.Михайловой, Э.А.Лапковской. - М.: Искусство, 1976. - 62, [14] с., 106 л. ил.

Русские изразцы / составитель и автор вступительной статьи Ю. М. Овсянников. – Л.: Художник РСФСР, 1968. - 134 с.

Уткин, П.И. Народные художественные промыслы: учебник / П. И. Уткин, Н. С. Королева; П.И.Уткин; Н.С.Королева. - М.: Высш. шк., 1992. - 160 с.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по практике Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием.

Для организации аудиторных занятий:

- учебные мастерские (аудитории) для групповой (мелкогрупповой) работы, обучающихся с преподавателями. Учебная мастерская для занятий оснащена: столы, стулья, специальная мебель и орг. средства, станки для рисования (мольберты) различной высоты, подиумы для натуры, софиты для подсветки;

- мастерская глинозаготовки, сушилки для глины;

- гипсомодельная мастерская: станки гипсомодельные;

- гончарная мастерская: станки гончарные, расписочная-глазуровочная: столы, вытяжной шкаф, компрессор,

- мастерская обжига: печи высокотемпературные, муфельные печи для пробников;

- методический фонд кафедры: для методического обеспечения дисциплины. Методический фонд, состоящий из гипсовых моделей, гипсовых античных голов, бюстов, торсов и других элементов фигуры и головы, а также натюрмортный фонд (драпировки, предметы быта и т.п.). Наглядные и методические пособия, стенды. Вспомогательный визуальный ряд (фотоматериал, работы студентов – учебные рисунки, творческие работы, наброски, зарисовки);

- технические средства обучения: аудио, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование;

Помещения для организации самостоятельной работы:

- библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Экзамены и зачеты с оценкой проводятся в форме просмотров. В просмотровую комиссию входят: заведующий кафедрой и преподаватели кафедры, которые коллегиально оценивают качество представленных работ.

К экзамену и зачету с оценкой студент должен предоставить полностью завершённую работу согласно тематическому плану. Итоговая работа оформляется в соответствии с требованием освоения курса дисциплины.

Лучшие работы отбираются в методический фонд художественного факультета. Оценка (по пятибалльной шкале) объявляется студенту и выставляется в зачётную книжку студента руководителем курса.