

УТВЕРЖДАЮ»
Проректор-директор ИК
М.А. Сонькин

«_____» _____ 201_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Направление ООП	<u>072500 «Дизайн»</u>
Профили подготовки	<u>Дизайн</u>
Квалификация (Степень)	<u>бакалавр</u>
Базовый учебный план приема	<u>2010 г.</u>
Курс	<u>1</u>
Семестр	<u>1, 2</u>
Количество кредитов	<u>4(2/2)</u>
Пререквизиты – виды учебной деятельности и временной ресурс:	
Пререквизиты	Б.2.1; Б.2.5
Кореквизиты	Б3.Б4
Лекции	<u>0 часов</u>
Практические занятия	<u>144 часа</u>
Аудиторные занятия	<u>144 часов</u>
Самостоятельная работа	<u>0 часов</u>
Итого	<u>144 часа</u>
Форма обучения	<u>очная</u>
Вид промежуточной аттестация	<u>Зачет (1), экзамен (2).</u>
Обеспечивающее подразделение	<u>кафедра НГГ</u>
Заведующий кафедрой	<u>А.А. Захарова</u>
Руководитель ООП	<u>А.А. Захарова</u>
Преподаватель	<u>С.П. Буркова.</u>

Томск-2011 г.

1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины и их соответствие целям ООП

Код цели	Цели освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование»	Цели ООП
Ц1	Формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайна изделия	Подготовка выпускника к <i>художественной</i> деятельности в области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа.
Ц2	Формирование способности проектировать художественное изделие с использованием средств проектной графики и компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн - проекта	Подготовка выпускника к <i>проектной</i> деятельности в области создания художественных изделий с использованием средств проектной графики, компьютерного моделирования и методов выполнения дизайн - проектов.
Ц6	Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн - проекта	Подготовка выпускников к <i>самообучению</i> и непрерывному профессиональному самосовершенствованию

2. Место дисциплины в структуре ООП

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» относится к профессиональному циклу дисциплин и является базовой частью общепрофессионального цикла

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
Б.2 (общепрофессиональный цикл)			
<i>Базовая часть</i>			
Б.2.Б4	Академическая скульптура и пластическое моделирование	4	экзамен

До освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» должны быть изучены следующие дисциплины (пререквизиты).

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
<i>Пререквизиты</i>			
Б.2 (общепрофессиональный цикл)			
Б.2.1	История искусств	7	экзамен
Б.2.5	Технический рисунок	3	экзамен

При изучении указанных дисциплин (пререквизитов) формируются «входные» знания, умения, опыт и компетенции. Необходимые для успешного овладения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Кроме того, для успешного освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» параллельно должны изучаться дисциплины (коррективы):

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
Б.3 (профессиональный цикл)			
Б.3.4	Дизайн-проектирование	30	экзамен

3. Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины получены путем декомпозиции результатов обучения (Р1, Р3, Р4, Р8), сформулированных в основной образовательной программе 072500 «Дизайн», для достижения которых необходимо, в том числе, изучение дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Планируемые результаты обучения согласно ООП

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)
<i>Профессиональные и общекультурные компетенции</i>	
Р3	Использовать основы и принципы академической живописи, скульпторы, цветоведения, современную шрифтовую культуру и приемы работы в макетировании и моделировании в практике составления композиции для проектирования любого объекта
Р4	Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом и технологичном подходе к решению дизайнерской задачи, используя различные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем и оформлять необходимую проектную документацию в соответствии с нормативными документами и с применением пакетов прикладных программ.
Р5	Вести преподавательскую работу в образовательных учреждениях среднего, профессионального и дополнительного образования, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции и проводить практические занятия.

Планируемые результаты освоения дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование»

№ п/п	Результат
1	Применять знания по обработке и анализу данных в процессе разработки проектной идеи
2	Применять художественно – творческие методы и подходы при выполнении дизайн - проектов
3	Применять знания и методы моделирования и проектирования при проведении проектных работ
4	Воплощать художественную проектную идею в материале

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности дизайнера;
- пластическую анатомию на примере образно классической культуры и живой природы;;
- основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными материалами;
- классификацию видов искусств, тенденции развития современного искусства;

Уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;
- создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с использованием разнообразных техник и материалов;
- использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике;
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по тематике проекта.

Владеть:

- Методами изобразительного языка академического рисунка академической живописи приемами колористики; основами академической скульптуры
- приемами выполнения работ в материале.
- поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи.

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:

1. Профессиональные:

- Способность воспринимать, обрабатывать и обобщать информацию при проектировании технических изделий;
- Способность к владению рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;;
- Способность элементарными профессиональными навыками скульптора;;
- Способности к овладению приемами работы в макетировании и моделировании; (ПК-2);;
- Способность применять полученные знания по основам производственного мастерства при освоении учебного материала последующих дисциплин и для решения профессиональных дизайнерских задач.

2. Универсальные (общекультурные):

- Способность к *самостоятельному обучению* в течение всей жизни и непрерывному самосовершенствованию в дизайнерской профессии;
- Способность *эффективно работать как индивидуально, так и в качестве члена команды*, в том числе толерантно позиционировать себя и адекватно оценивать мнение других студентов при совместной работе;
- Способность *использовать различные источники информации* (учебную,

справочную, научную литературу и др.) и средства коммуникативного назначения (интернет-ресурсы, ТВ и др.) для поиска данных, необходимых для решения дизайнерских задач применительно к своей сфере профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Аннотированное содержание разделов дисциплины.

Раздел I. . Виды скульптуры.

Введение. 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. К каждому заданию ставится задача, определяется требование и указывается размер.

Правила техники безопасности в скульптурной мастерской.

Раздел II. Понятие рельефа..

Понятие рельефа. Разновидности рельефа. Законы и принципы построения рельефа на плоскости. Предметный натюрморт. Размер плоскости 50х65 см. *Задача:* усвоить принципы сокращения рельефного объема на плоскости. *Требования:* а) композиционное расположение натюрморта на плоскости; б) выделение планов рельефа. *Примерный предметный набор:* - ваза простой круглой формы; - геометрические объемы (куб, параллелепипед); - в качестве декоративного элемента - драпировка. Рельеф строится средней высоты.

Построение чертежа. Выполняется по гипсовому отливу. Размер несколько больше натуральной величины. *Задача:* изучить анатомические особенности головы человека. *Требования:* а) выявить общий объем чертежа; б) найти конструктивно - пластическую взаимосвязь частей черепа, правильно найти лицевой угол; в) выявить основные анатомические детали: скуловые кости, скуловая дуга, надбровные дуги, лобные и теменные бугры, характер нижней челюсти. *Примечание:* череп выполняется на небольшом геометрическом объеме, служащем ему основанием.

Раздел III. Построение головы с плечевым поясом.

Построение головы человека с классического оригинала. Размер - натуральная величина. *Задача:* изучить особенности общего объема головы, связь объема головы с объемом шеи. *Требования:* а) выявить конструктивно-пластическую связь частей головы; б) лицевой угол; в) пропорциональные отношения.

Построение головы с плечевым поясом с живой натуры. *Задача:* изучение конструктивно-пластической взаимосвязи объема головы, шеи и плечевого пояса. *Требования:* а) композиционная выразительность посадки головы; б) конструктивная ясность строения головы человека; в) взаимосвязь объема шеи с объемом головы и плечевого пояса; г) выявление основных конструктивных точек связи (яремная ямка, седьмой шейный позвонок, сосцевидный отросток и т.д.)

Раздел IV. Строение стопы человека

Строение стопы человека. Выполняется в объеме. Размер несколько больше натуральной величины. *Задача:* изучить особенности строения стопы человека, характер взаимодействия частей при осуществлении опорнодвигательной функции. *Требования:* а) определение характера сопряжения объемов голени и стопы; б) выявить взаиморасположение внутренней и наружной лодыжек; в) выявить оси ниж-

ней части голени и пяточной кости; г) характер сопряжения (по осям) пяточной и плюсневых костей; д) конструктивные особенности строения пальцев стопы и их сочленение с основным объемом.

Раздел V. Мужская натура.

Закономерности строения стоящей фигуры с опорой на одну ногу. Объемное задание. Мужская натура. Размер $1/3$ натуральной величины. *Задача:* ознакомление с конструктивно-пластическими особенностями строения фигуры при постановке на одну ногу. *Требования:* а) изучить расчет и строение каркаса; б) определение пропорции фигуры человека в соответствии с каноном золотого сечения; в) выявление зависимости узловых точек по отношению к центру тяжести при опоре на одну ногу; г) выявление осей таза и плечевого пояса по отношению к опорной ноге; д) гармоничное соотношение размеров плинта и фигуры, их композиционная связь.

Построение фигуры человека с опорой на одну ногу в рельефе. Размер щита 50×65 см. *Задача:* изучение общих закономерностей сокращения объема фигуры человека в рельефе. *Требования:* а) композиционное размещение рельефной фигуры на формате плоскости; б) сокращение объема фигуры человека до заданной высоты в рельефе; в) правильное определение планов во взаиморасположении частей фигуры и осевых линий.

Раздел VI. Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач.

Строение кистей рук. Объемное решение. Размер несколько больше натуральной величины. *Задача:* изучить особенностей строения частей рук человека, характер взаимодействия частей при осуществлении двигательных функций. *Требования:* а) определение характера сопряжения предплечья и кисти; б) выявить расположение пястных костей; в) роль запястья в динамике движения объема кисти; г) конструктивные особенности строения фаланг пальцев с пястным объемом; д) значение особенностей строения большого пальца.

Раздел VII.

Построение сидящей фигуры человека. Объемное задание. Женская натура. Размер $1/3$ натуральной величины. *Задача:* ознакомление с конструктивными и пластическими особенностями сидящей фигуры. *Требования:* а) изучить расчет и строение каркаса; б) выявить пространственное взаиморасположение таза, грудной клетки и конечностей сидящей фигуры; в) гармоничное соотношение плинта, его размеров и массы с фигурой, их пластическая взаимосвязь.

Раздел VIII.

Построение сидящей фигуры человека в рельефе. Женская натура. Размер щита 50×65 см. Постановка производится в развернутом положении плечевого пояса без ракурсных расположений сокращений объемов. *Задача:* изучить общие закономерности сокращения объема сидящей фигуры в рельефе. Пропорциональные особенности женской фигуры. *Требования:* а) композиционное размещение рельефной фигуры на формате плоскости; б) сокращение реального объема фигуры человека до заданной высоты в рельефе; в) правильное расположение планов в сопряжении частей фигуры и осевых линий

4.2 Структура дисциплины

Структура дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» по разделам и видам учебной деятельности с указанием временного ресурса в часах представлена в табл.1.

Таблица 1

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

Название раздела	Аудиторная работа (ч)		СРС (ч)	Итого (ч)
	Лекции	Практ. занятия		
1 семестр				
1. Виды скульптуры		4		4
2. Понятие рельефа.		8		8
3. Построение головы с плечевым поясом		16		16
4. Строение стопы человека.		18		18
5. Мужская натура.		26		26
2 семестр				
6. Строение кистей рук.		18		18
7. Женская натура.		26		26
8. Построение сидящей фигуры человека в рельефе.		28		28
Итого:		144		144

5. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» используются различные образовательные технологии:

1. *Информационно-развивающие технологии*, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Используется семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

2. *Деятельностные практико-ориентированные технологии*, направленные на формирование системы профессиональных практических умений.

3. *Развивающие проблемно-ориентированные технологии*, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем создания скульптурных композиций. При этом используются первые три уровня (из четырех) сложности и самостоятельности: проблемное изложение учебного материала преподавателем; создание преподавателем проблемных ситуаций, а обучаемые вместе с ним включаются в их разрешение; преподаватель создает проблемную ситуацию, а разрешают её обучаемые.

4. *Личностно-ориентированные технологии обучения*, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента

при создании скульптурных композиций.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности, представленные в табл. 2.

Таблица 2

<i>Методы и формы организации обучения (ФОО)</i>	
Методы	ФОО
	Практические занятия
Работа в группе	+
Методы проблемного обучения	+
Обучение на основе опыта	+
Опережающая самостоятельная работа	
Поисковый метод	+
Исследовательский метод	+

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов ФГОСом не предусмотрена

1. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Программа курса предусматривает занятия пластической анатомии. Работу проводит преподаватель, пользуясь анатомическими таблицами, экорше и другими учебными пособиями. Работа преподавателя строится с учетом индивидуальных способностей студентов. После окончания каждого задания делается просмотр учебных работ кафедрой с выставлением баллов и последующим анализом и разбором работ. Наиболее показательные работы сохраняются для методфонда.

Способ оценки знаний и умений: каждое задание оценивается по рейтинговой системе в баллах.

Экзамен Цель контроля: проверка знаний и умений по данному разделу курса. Экзамен проводится в скульптурных мастерских и заключается в выполнении задания по экзаменационным темам.

2. Рейтинг качества освоения дисциплины

В соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала и результатов практической деятельности (выполнение проекта).

Промежуточная аттестация (зачет и экзамен) проводится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена и зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Для сдачи каждого задания устанавливается определенное время (в течение недели, месяца и т.п.). Задания, сданные позже этого срока, оцениваются в два раза ниже, чем это установлено в *рейтинг-плане* дисциплины.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Скульптура в пленэре: Альбом. М.: Изобразит. искусство , 1980-127с.
2. Скульптура и живопись. М.: Внешторгиздат , 1987-25с.
3. Полякова Н. И. Скульптура и пространство: Проблема соотношения объема и пространственной среды. М.: Сов. художник , 1982-199с.
4. Давыдова Л. И. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. Л.: Искусство, 1986-250с.
5. С веком наравне. в 5 Т. Т. 5. Книга о зарубежной скульптуре. М.: Мол. гвардия , 1986-303с.

Дополнительная литература:

1. Алпатов. История искусств. Скульптура.
2. М . Алпатов. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М Искусство. 1987.
3. Скульптура Древнего Египта.
4. Скульптура Древней Греции.
5. Виноградова Н. А. Скульптура Японии : III-XIV ВВ. М.: Изобразит. искусство , 1981-240с.:
6. Скульптура эпохи Возрождения (Италия, Франция, Германия, Испания).
7. Скульптура 17-19 веков.
8. Скульптура России - 17 - начало 20 века.

Программное обеспечение и Internet-ресурсы:

1. Слайды Power Point при проведении практических занятий.
2. Электронные курсы, учебные и методические пособия на корпоративном сайте кафедры и персональной странице преподавателя в корпоративной сети ТПУ.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование)	Аудитория, количество установок
2	Учебные лаборатории (мастерские)	10 корпус, 038, 305 ауд.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 072500 «Дизайн».

Программа одобрена на заседании

(протокол № __ от «__» _____ 201_ г.)

Автор Буркова С.П.. _____

Рецензент _____