

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

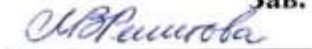
Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Направление подготовки: «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2015

1. Цели освоения дисциплины:

1.1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций графических дизайнеров, дизайнеров среды и дизайнеров костюма в области академической скульптуры и искусства пластического моделирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

1.2. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» является базовой профессиональной дисциплиной для художественного проектирования во всех профилях дизайна. В то же время успех освоения студентами искусства скульптуры и пластического моделирования во многом обусловлен уровнем их подготовки в области, прежде всего, рисунка и в определенной мере в области живописи. Изучение истории скульптуры и пластического моделирования возможно лишь при необходимом уровне знаний по общей истории, истории художественной культуры и истории искусств.

Скульптура и пластическое моделирование – это особый вид изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Дизайнеру, независимо от профиля специализации, необходимо свободно владеть использованием различных видов скульптуры и пластического моделирования. Создателям скульптурных композиций и пластических моделей объектов дизайнерского проектирования необходимо воспитать и развить в себе следующие профессиональные качества: чувства пропорций, равновесия, ритма, цветовой гармонии; умения применять различные средства художественной выразительности, одинаково важные при создании объектов архитектурной среды, одежды или печатного буклета. Зритель получает первое впечатление от объемной формы объекта дизайнерского проектирования. Внешний вид изделия, изготовленного по объемной модели дизайнера, должен соответствовать функциональному и эстетическому назначению предмета. Зрительный образ изделия воспринимается, прежде всего, характером, стилем и пропорциям его внешней формы. Создание визуального образа проектируемого и моделируемого объекта является очень серьезной задачей для дизайнера, решение которой требует специальной профессиональной подготовки в искусстве скульптуры и пластическом моделировании.

Развитие рыночной экономики в России в последнее десятилетие изменило значение и общественный статус дизайнерской деятельности. В настоящее время дизайн **становится одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности товаров и услуг.**

И это, в свою очередь, усиливает потребность в квалифицированных дизайнерах, обладающих профессиональными качествами, необходимыми для решения художественно-творческих задач профессиональной деятельности.

Художественно-образное мышление, являющееся основой профессиональной деятельности дизайнера, формируется в процессе профессионального образования. Особое значение в этом процессе приобретает вузовский этап, в ходе которого формируются художественно-образное мышление, художественный стиль и другие важнейшие характеристики профессионального мастерства дизайнера.

Специфика дизайнерской деятельности определяется её синтетическим характером, поскольку она возникла и существует на стыке художественных и технических профессий. Наряду с художественными вузами, вузами культуры и искусств подготовку дизайнеров осуществляют технические вузы, а также вузы общего гуманитарного профиля. Поэтому проблема совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров в вузах приобретает особую социальную и научную актуальность. В этой связи обращает на себя внимание необходимость создания в процессе вузовской подготовки особых педагогических условий для формирования художественно-образного

мышления будущих дизайнеров. Однако решение этой педагогической задачи сопряжено с определенными трудностями, вызванными, прежде всего, недостаточной научной и методической разработкой системы преподавания специальных дизайнерских дисциплин, направленной на формирование компетенций профессионального мышления дизайнеров. На современном уровне развития педагогики профессионального образования приоритетным становится развитие дидактических принципов обучения специальным дисциплинам на основе деятельностной парадигмы, взамен стимульной парадигмы, что обуславливает значительное увеличение в содержании программ обучения теории и истории скульптуры, декоративно-прикладных видов искусства, являющихся во многом предтечей дизайна.

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» для дизайнеров, как и для художников традиционного прикладного искусства не является чужеродной, поскольку именно она позволяет формировать у будущего дизайнера «архитектоническое начало в строительстве формы», «пластическое толкование модели» (А.Т. Матвеев). Работа над скульптурой учит дизайнера не только владеть поверхностью, но и массой, весом, тяжестью, формой, пропорциями, соотношением объемов, ритмическим построением отдельных частей скульптуры, а также переработке реальных форм в стилизованные декоративные, приемам стилизации, что особенно важно в поиске форм предметов дизайнерского проектирования. Кроме этого преподавание скульптуры и пластического моделирования для дизайнеров в институтах культуры должно учитывать профильную специализацию его конкретных видов, таких как: графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма.

Изучение и анализ теории и практики преподавания скульптуры в разных типах образовательных учреждений позволяет констатировать, что программы обучения ориентированы преимущественно на освоение приемов и форм профессиональной академической лепки. Они разработаны для подготовки профессиональных скульпторов и не адаптированы к практике подготовки дизайнеров. Существовавший в России многовековой опыт подготовки художников-скульпторов в академиях, вузах, художественных училищах, создавался известными мастерами (М. К. Аникушин, А.С. Голубкина, М. А. Керзин, И. В. Крестовский, А.Т. Матвеев, В. Мухина, В.Б. Пинчук, и др.) и свидетельствует о достаточно разработанной методике обучения художников - скульпторов. Несмотря на это, на сегодняшний день практически единственным учебником по преподаванию академической скульптуры является учебное пособие «Лепка» Э. Лантери, написанное еще в XIX веке. В его основе лежит академическая программа подготовки художников - скульпторов. В существующих учебных программах по академической скульптуре художественных вузов России не достаточно внимания уделяется изучению таких тем, как изображение животных, птиц, цветов, насекомых, которые и составляют содержательную и конструктивную основу творчества дизайнеров.

Первый раздел программы посвящен освоению принципов, методов и приемов работы в академической скульптуре.

3. Решаемые задачи дисциплины:

- изучение истории скульптуры и пластического моделирования контексте истории художественной культуры в целом.
- изучение эволюции скульптурных форм в различные исторические эпохи.
- освоение классификации по видам и жанрам скульптуры.

- формирование знаний, умений и навыков анализа анатомического строения фигуры человека и животных.
- освоение методов поиска гармоничных пропорциональных отношений в рельефах и композициях круглой скульптуры.
- освоение приемов работы с мягкими и твердыми скульптурными материалами, а также с инструментами, используемыми при выполнении скульптурных работ.
- выработка индивидуальной техники исполнения в скульптурных этюдах и композициях.
- освоение определения понятия стиля в скульптуре той или иной исторической эпохи.
- изучение и освоение художественного языка и выразительных средств современной скульптуры.
- развитие композиционного мышления в современной скульптуре (логического, образного, ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений в области формообразования, композиционного построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
- формирование умений анализировать произведения искусства в скульптуре, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типичное и отражать в образной форме.

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:

знать:

- пластическую анатомию человека;
- художественно-выразительные средства скульптуры;
- материалы и технологии скульптуры;
- произведения выдающихся мастеров скульптуры

уметь:

- сочинить и вылепить в мягком материале (пластилин, глина) рельефную композицию архитектурной розетки, натюрморта или геральдического знака.
- создать и вылепить в мягком материале скульптурную композицию в индивидуальной технике.
- применять методы поиска гармоничных пропорциональных отношений в лепке головы и фигуры человека и животных.
- работать со скульптурными материалами и инструментами, используемыми при создании скульптурных композиций.
- создавать скульптурные произведения с ярко выраженным образным звучанием;
- организовывать поэтапную работу над проектом скульптурного оформления архитектурной среды (предпроектное исследование, творческий поиск, эскизирование, макетирование, выполнение проекта в материале) и грамотно выполнять его в соответствии с существующими правилами;

владеть навыками:

- создания краткосрочных эскизов скульптурного художественного образа;

- построения плоскостных, рельефных, объемно-пространственных скульптурных композиций;
- создания дизайнерских макетов из различных материалов;

3. Принципы отображения содержания и организации учебного материала

Понятия и конструкции, используемые в курсе, отбираются таким образом, чтобы наиболее ярко показать, что «скульптура и пластическое моделирование» является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации пространства и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, пространственных представлений, воображения, памяти.

Содержание курса, таким образом, направлено на формирование у студентов умений интеллектуально-образного решения скульптурных составляющих проектирования в дизайне.

Программа строится таким образом, чтобы в процессе занятий студенты осмыслили то, что данный предмет предполагает творческий процесс создания художественного изображения человека, животных, растительных форм. В заданиях по пластическому моделированию создаются модели тех или иных объектов дизайнерского проектирования.

Организация учебного процесса основана на интеграции с другими дисциплинами учебного плана (рисунок, живопись, пропедевтика, проектирование, история искусств, история дизайна).

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее дисциплине профессионального цикла «Проектирование».

4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

1. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей достижения (ОК-1).
2. Владеет скульптурной лепкой, умением использовать лепку в мягком материале в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретной объемной модели; навыками линейно-конструктивного построения и приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2).
3. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3).

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4_____ зачетных единиц, _____144_____ часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Общая трудоемкость дисциплины	144		
Аудиторные занятия	72	36	36
Лекции (ЛЗ)	4	2	2
Самостоятельная работа студентов (СР)	72	36	36
Семинары (С)	8	4	4
П. групп.	60	30	30
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	Экзамен; контр. Раб.	Контрольная работа	Экзамен

4.2. Содержание разделов дисциплины

1-2й семестры

№ раздела и темы	Темы занятий	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции и семинары	п/г	с/р		
1.1.	Вводная лекция: Скульптура, скульптурные материалы и инструменты	1	1	2				зачет
1.2.	Лепка розетки	1	2-4			4	4	просмотр преподавателя
1.3.	Лепка натюрморта в	1	5-7			6	6	просмотр

	рельефе							преподавателя
2.1.	Лекция: Анатомия человека.	1	8	2				зачет
2.2.	Лепка черепа человека	1	9-10			4	4	просмотр преподавателя
2.3.	Лепка гипсовой головы «Экорше»	1	10-13			8	8*	просмотр
2.4.	Лепка головы натурщика	1	14-17			8	8	просмотр преподавателя
	Зачет	1	18	4	8	60	72	кафедральный просмотр
3.1.	Лепка женской фигуры человека	2	1-4			8	8	просмотр преподавателя
3.2.	Лепка мужской фигуры человека	2	5-8			8	8*	просмотр преподавателя
4.1.	Лепка животного	2	9-11			6	6	просмотр преподавателя
5.1.	Создание модели «Тэфи»	2	12-14			6	6	просмотр преподавателя
5.2.	Создание моделей дизайнерского проектирования	2	15-18			6	6	просмотр преподавателя
	Экзамен	2		4	8	60	72	кафедральный просмотр

*Занятия проводимые в интерактивной форме

4.3. Содержание отдельных тем дисциплины

1.1. Вводная лекция. Скульптура – особый вид изобразительного искусства, подчиняющийся общим для пластических искусств закономерностям и имеющая ряд особенностей, связанных с реальным пространством, в котором существуют произведения скульптуры. Изучение этих закономерностей и освоение умений применять их на практике, или иными словами формирование профессиональных компетенций дизайнеров в области пространственных искусств является основной целью данной программы. Во введении раскрываются задачи, стоящие перед студентами в процессе изучения и освоения методов работы над созданием скульптурных произведений, а также раскрывается комплекс требований, которые предъявляет кафедра к тем или иным заданиям, выполняемым студентами по названной дисциплине.

Тема 1.2. Лепка розетки. Наиболее простое задание по скульптуре: «лепка розетки» выполняется с целью освоения основных приемов и методов создания объемного изображения с предъявленного студентам гипсового образца.

Тема 1.3. Лепка натюрморта в рельефе. Данное задание выполняется, как и предыдущее, в рельефном виде скульптурного изображения. Тем не менее, его выполнение требует от студентов решения более сложной интеллектуальной задачи, поскольку перед студентами стоит не образец рельефа, выполненного опытным мастером, а поставленный на столе натюрморт из бытовых предметов. Рельефное изображение условно, поэтому для его создания необходимо трансформировать изображаемые

предметы в соответствии с правилами рельефного изображения
Натюрморт из геометрических тел в объеме.

Выполнение с натуры натюрморта из 3-4 геометрических тел в объеме.

Задачи: моделировка в уменьшенном масштабе натюрморта с соблюдением пропорциональных отношений между геометрическими телами, выявление с помощью пластической моделировки конструктивных особенностей предметов, приобретение навыков пластической моделировки объемной формы.

Ход работы: лепка начинается с изготовления плинта – основы, от которой ведется дальнейшая лепка. Далее на плинте набирается общая масса всей группы предметов в целом без детальной проработки. Плинт по толщине и размерам должен гармонично сочетаться с группой предметов. После уточнения общих пропорций каждого предмета, детально прорабатывается конструкция: ребра и грани геометрических тел. Весь процесс моделирования объема ведется от общего к частному, от больших объемов и массе к деталям.

. Барельеф натюрморта.

Выполнение с натуры барельефа натюрморта. Барельеф является промежуточным звеном между круглой (полнообъемной) скульптурой и более знакомым для студентов изображением на плоскости в рисунке. Барельеф натюрморта сочетает в себе линейную перспективу и объем.

Задачи: композиционное решение натюрморта, освоение метода построения пространственных планов в сочетании с линейной перспективой.

Ход работы: поиск композиции натюрморта и формата изображения, выполнение графического эскиза: изготовление плинта в формат графического эскиза, перевод эскиза на плинт, поэтапное моделирование пространственных планов, начиная с самого глубокого.

Тема 2. Введение в пластическую анатомию.

Общие сведения о пластической анатомии человека. Строение черепа человека, пластика мышц лица (функции мимических мышц), лицевой угол, характер формы головы человека.

Задача: познакомить студентов с анатомическим строением головы человека перед тем как приступить к лепке черепа и головы.

Лепка черепа человека.

Лепка с натуры черепа человека. Задача: пластическая моделировка черепа человека для ознакомления с его объемно – пространственной конструкцией в реальном

объеме; приобретение опыта работы с круглой скульптурой.

Ход работы: лепка болванки черепа с выявлением общего характера, основных пропорциональных отношений и пространственных планов. Моделировка деталей, подчеркивающих конструктивные особенности строения черепа, обобщение.

Тема 2.1. Лепка головы в объеме (копия с гипсовой классической модели).

Лепка с натуры копии классического образца (Нубийский мальчик, Дорифор, Вольтер, Гаттамелата). Задача: практическое закрепление знаний по пластической анатомии головы, конструктивному построению и пластической моделировке, нахождению основных планов, пропорций; развитие художественного вкуса в процессе копирования классических образцов. Ход работы: лепка болванки головы, выявление основных пропорций, построение пространственных планов головы, уточнение объемных и весовых отношений отдельных частей головы, выявление костной основы с позиций пластической анатомии, проработка деталей и обобщение на завершающем этапе.

1 курс 2 семестр

Тема 1. Пластическая анатомия человеческого тела.

Продолжение изучения пластической анатомии человека, начатого в предыдущем семестре. Акцент делается на рассмотрение объемно – пространственных характеристик скелета в целом, отдельных костей скелета, мышц, положения групп мышц в пространстве. Изучения мышц как двигательного аппарата, рассмотрение их функций. Пропорции человеческого тела. Различные каноны пропорций человеческого тела.

Задача: Научить студентов анализировать человеческое тело с точки зрения пластической анатомии как объемно – пространственную конструкцию.

Тема 2. Портрет (живая натура, объем).

Беседа о возможностях композиционного решения скульптурного портрета. Композиционные поиски. Выявление характера головы натурщика. Пластическое решение головы.

Задача: закрепление полученных при выполнении предыдущих заданий, навыков; развитие навыков работы с живой натурой.

Ход работы: композиционные поиски, формирование портретной болванки, выявление основных пропорций, построение пространственных планов головы, уточнение объемных и весовых соотношений отдельных частей, выявление характерных особенностей данной модели через проработку костной основы, проработка деталей и обобщение.

Тема 3. Лепка барельефа с натуры (живая модель, портрет).

Выполнение барельефного изображения головы человека в профиль. Композиционное решение. Задание способствует развитию навыков работы с барельефными изображениями в скульптуре. Выявление характерных особенностей портретируемого. Построение пространственных планов головы человека в барельефе. Задача: закрепление навыков, полученных ранее при работе с барельефом, развитие творческих способностей и навыков работы с живой моделью.

Ход работы: композиционные поиски, изготовление плинта, построение пространственных планов головы в барельефе, выявление характерных особенностей модели, проработка деталей, обобщение.

Тема 4. Пластическое решение фигуры человека в скульптуре.

В лекции рассматриваются различные системы и каноны изображения человека в скульптуре с Древнего Египта и Античности до XX столетия. Лекция сопровождается иллюстративным материалом включающим в себя репродукции скульптурных произведений различных периодов. На примерах данных произведений рассматривается взаимосвязь образа, формы и содержания, а также два принципа построения формы в скульптуре: пластика (форма «изнутри на себя») и ваяние (высекание из блока).

Задача: на примерах произведений старых и современных мастеров разных школ и направлений рассмотреть возможности изображения фигуры человека в скульптуре; повышение общей культуры студентов, развитие вариативности мышления.

Тема 5. Этюд анатомической фигуры Гудона.

Лепка этюда анатомической фигуры Гудона способствует практическому закреплению знаний по пластической анатомии человеческого тела. Студенты знакомятся с особенностями создания фигуры человека в скульптуре. Пластическое решение фигуры: пропорциональное, конструктивное и плановое построение, выявление динамики.

Задача: практически закрепить знания по пластической анатомии, закрепление всех ранее полученных умений и навыков в области скульптуры и пластического моделирования. Ход работы: прокладка плинта, нахождение общей массы и пропорциональное решение, увязывание внутренних форм с общей массой фигуры (выявление костной основы и уточнение весовых и объемных отношений отдельных частей фигуры, выявление больших групп мышц. При определении характера движения служит ось, проходящая через центр тяжести фигуры, особое значение при лепке фигуры придается нахождению направлений осей каждой отдельной части фигуры и их положению в пространстве; при завершении работы особое внимание уделяется передаче

целостности фигуры.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Маркин, Ю. П.**

Немецкая скульптура, 1900-1950 [Текст] / Ю. П. Маркин. - М. : Галарт, 2011. - 479 с. : ил. - Прил.: с. 399-479. - ISBN 978-5-269-01103-5 : 800-.

2. **Гуляев, П. С.**

Академическая скульптура и пластическое моделирование [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов высш. проф. образования : [направление подгот.: "Декоративно-приклад. искусство и нар. промыслы" (степень: бакалавр)] / П. С. Гуляев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 83 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-405-3 : 220- ; 284-.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Э. Лантери. Лепка. Изд. Академии художеств СССР. М., 1963
- Канд. иск., доц. В.Н. Соколов. Скульптура в кн.: Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. Выпуск четвертый. М. «Искусство», 1965
- Алфавит (Альбом). Париж. 2000.
- Ю. Я. Герчук. История графики и искусства книги: Учебное пособие для студентов вузов.-- М.: Аспект Пресс, 2000.
- Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р.Томана, Фот. А.Беднорца. - [Кельн ?] : Konemann, 2000. - 504с : ил. - Библиогр.: с.488-493. - 1800-.
- Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись : [Альбом] / Пер. с нем. А.Блейз; Под ред. Р.Томана. - Олденбург : Konemann, 2000. - 521с : ил. - ISBN 3-8290-5419-X : 3650-.
- Андросов С.О.
Итальянская скульптура в собрании Петра Великого / С. О. Андросов. - СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. - 270с : ил. - ISBN 5-86007-155-8 : 95-.
- Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись : [Альбом] / Пер. с нем. Т.Азаркович, Т.Парфенова; Под ред. Р.Томана. - Олденбург : Konemann, [2001]. - 481с : ил. - Библиогр.: с.470-475. - ISBN 3-8290-2564-5 : 3645-.
- Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848 : [Альбом] / Пер. с нем. Н.Панкратова; Под ред. Р.Томана. - Олденбург : Konemann, [2001]. - 520с : ил. - ISBN 3-8290-5418-1 : 3650-.
- Претте М.К.
Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили / М. К. Претте, Де Джорджис А. ; Пер. с ит. Е.В.Яйленко. - М. : Интербук-бизнес, 2002. - 431,[1]с : ил. - ISBN 5-89164-096-1 : 560-.
- Мелюков И.Н.
Техника скульптурно-формовочных работ в архитектуре / И. Н. Мелюков. - 2-е изд. ; перераб. - М. : Изд-во В.Шевчук, 2002. - 97,[1]с. - ISBN 5-94232-019-5 : 81-.

- Гнедич, П.П.
История искусств. Высокое Возрождение. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 142,[1]с : ил. - ISBN 5-699-09394-X : 122-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 841,[6]с : ил. - ISBN 5-699-00307-X : 569-.
- Бурганов, И.А.
Учимся лепить портрет : советы начинающим / И. А. Бурганов. - М., 2005. - 63с : ил. - ISBN 5-902153-17-4 : 169-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Россия. XVIII-XIX вв. : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с : ил. - ISBN 5-699-11208-1 : 100-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Древняя и Московская Русь : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с : ил. - ISBN 5-699-10217-5 : 100-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Северное возрождение : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с : ил. - ISBN 5-699-10846-7 : 100-. - 140-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Итальянский Ренессанс. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с : ил. - ISBN 5-699-10901-3 : 110-.
- Гнедич, П.П.
Всемирная история искусств / П. П. Гнедич. - М. : Современник, 2000. - 493,[1]с : ил. - Текст печатается по изд. 1885 г. - ISBN 5-270-01803-9 : 120-.
- Европейское искусство [В 3 т.] : Живопись. Скульптура. Графика : энциклопедия. Т.1 : А - Й / [редкол.: М.А. Бусев, В.В. Ванслов, И.А. Смирнова; отв. ред. Е.Д. Федотова]. - М. : Белый город, 2006. - 463с. : ил. - ISBN 5-7793-0922-1 : 1679-59.
- Европейское искусство : Живопись. Скульптура. Графика : энциклопедия. Т.3 : П - Я / [редкол.: М.А. Бусаев, В.В. Ванслов, И.А. Смирнова; отв. ред. Е.Д. Федотова]. - М. : Белый город, 2006. - 511с. : ил. - ISBN 5-7793-0924-8 : 1683-22.
- Европейское искусство : Живопись. Скульптура. Графика : энциклопедия. Т.2 : К - О / [редкол.: М.А. Бусаев, В.В. Ванслов, И.А. Смирнова; отв. ред. Е.Д. Федотова]. - М. : Белый город, 2006. - 415с. : ил. - ISBN 5-7793-0923-х : 1676-18.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с. : ил. - ISBN 5-699-10218-3 : 110-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Древний Египет и Древний Восток : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с. : ил. - ISBN 5-699-09392-3 : 110-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Эпоха Средневековья : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с. : ил. - ISBN 5-699-10900-5 : 110-.
- Гнедич, П.П.
История искусств. Западноевропейское барокко. Классицизм : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141,[2]с. : ил. - ISBN 5-699-10847-5 : 120-.
- Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / [пер. с ит. и науч. редактирование Т. М. Котельниковой]. - М. : АСТ:

Астрель, 2007. - 414,[1]с. : [16]л.ил. - ISBN 978-5-17-043734-4; : 218-. - ISBN 978-5-271-16694-5. - ISBN 88-415-8872-1.

- Высшая художественная школа. Пластические дисциплины : рис., живопись, скульпт. / Моск. гос. худож. ин-т им. В. И. Сурикова [и др.]. - М. : [тип. "Взлет"], 2008. - 205, [16] с. : ил. - (Художник и педагог). - ISBN 978-5-904-119-02-7 : 500-.
- Карпова, Е. В.
Русская и западноевропейская скульптура XVIII - начала XX века. Новые материалы. Находки. Атрибуции [Текст] / Е. В. Карпова. - СПб. : Искусство-СПБ, 2009. - 606, [1] с., [16] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 567-579. - ISBN 978-5-210-01624-9 : 600-.
- Скульптура и пластическая анатомия : учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; сост. П. С. Гуляев. - М. : МГУКИ, 2010. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - 8-.
- Искусство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера [Текст] : очерки : материалы междунар. науч. конф. (Москва, 2008) / [Науч. совет по ист.-теорет. пробл. искусствознания РАХ ; Гос. музей изобр. искусств им. А. С. Пушкина]. - М. - Гапарт : 2010. - 407 с. : ил. - ISBN 978-5-269-01102-8 : 600-.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ на зачете (1-2-й семестр)

Студенты исполняют таблицы по истории шрифта на формате: А-3 в количестве 20-ти штук.

А также по итогам двух семестров выполняют три проекта на формате: А-2.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ЗА 1 Й СЕМЕСТ

1. Взаимосвязь скульптуры и тектонических искусств.
2. Круглая скульптура и рельеф (специфика и различия).
3. Виды скульптуры.
4. Виды рельефа.
5. Специфика скульптурного рельефа.
6. Построение пространственных планов в барельефе.
7. Понятие пространственных планов в скульптуре.
8. Понятие объема в скульптуре.
9. Тектоника и архитектоника в скульптуре.
10. Динамика и статика в скульптуре (передача движения).
11. Ритмика в скульптуре.
12. Ваяние и пластика.
13. Понятие пластической моделировки.

14. Пластические материалы скульптуры.
15. Твердые скульптурные материалы.
16. Основные этапы создания скульптурного произведения с переводом в материал.
17. Анатомическое строение фигуры человека: скелет.
18. Основные пластические мышцы фигуры человека.
19. Строение черепа.
20. Мимические мышцы головы.
21. Мышцы верхних конечностей.
22. Мышцы нижних конечностей.
23. Мышцы торса.
24. Пропорции фигуры человека.
25. Пропорции головы человека.
26. Построение пространственных планов головы человека (на примере круглой скульптуры и барельефа).
27. Основные виды композиционного решения изображения человека в скульптуре.
28. Принципы пластического построения фигуры человека в скульптуре.

Содержание самостоятельной работы:

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка реферата* ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
- *Посещение выставок, музеев* предполагает знакомство с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение графических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;
- *Выполнение курсовой работы, проекта* объясняется в соответствующих методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

4. Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы

1. Электронные средства образовательного назначения: диски с работами художников в области шрифтовой композиции; диски с работами студентов по вышеуказанным разделам.

2. Учебные пособия: учебная литература по проблемам шрифта, отражающие основные законы шрифтовой композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения шрифтовой композиции, средств гармонизации композиции шрифта в графическом дизайне.

4. Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 баллов.
3. Рубежный контроль – 10 баллов.
4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
6. Премияльные – 10 баллов.

Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

6. Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

Автор кан. пед. н. Олонцев О.И.

Рецензент

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____.

ТЕЗАУРУС

Толкование основных терминов и понятий, используемых в процессе занятий в целом по курсу.

Ассоциативный анализ - особая часть предпроектных и проектных исследований в дизайне, выявляющая образные источники конкретных визуальных предложений формообразования дизайн-объекта.

Антропометрия - совокупность методических приёмов в антропологических исследованиях, заключающихся в измерении и описании (антропоскопия) тела человека в целом и отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику их изменчивости.

Дизайн - это творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и эстетическим.

«Золотое сечение» – строго определенное, математическое соотношение пропорций, при котором одна из двух составных частей во столько раз больше

Колорит – согласованность цветовых оттенков и характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения.

Комбинаторика – изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же элементов.

Композиционное формообразование (в дизайне) – процесс структурной организации элементов объекта дизайна, средства и методы которого соотносятся с задачей привнесения в объект гармонии между ним и человеком. Объектами композиционного формообразования для дизайнера являются визуальная, антропометрическая и материальная структура объекта. В лекции встречается непосредственное соединение понятий «эстетическое воздействие» и «эмоциональность» с понятиями «порядок», «организованность», «метр», «ритм» и др., характеризующими

различные стороны структурной организации проектируемых объектов.

Контраст – противопоставление и взаимное усиление двух сравнимых свойств, качеств, особенностей.

Масштаб – отношение, позволяющее определить неизвестную величину в соответствии с известной.

Метод - совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи. В качестве метода могут выступать система операций при работе на определённом оборудовании, приёмы научного исследования и изложения материала, приёмы художественного отбора, обобщения и оценки материала с позиций того или иного эстетического идеала и т. д.

Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Методология в этом широком смысле образует необходимый компонент всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения и рационализации. Методологическое знание выступает в форме как предписаний и норм, в которых фиксируются содержание и последовательность определённых видов деятельности, так и описаний фактически выполненной деятельности

Нюанс – плавный переход характеристики элемента композиции в сторону усиления или ослабления.

Образность – раскрытие в композиции определенной художественной идеи.

Объект - противостоящая субъекту проектной деятельности реальность на которой сосредоточено его внимание в целях анализа, познания и преобразования.

Пропорции – соотношение форм (частей) предмета по их величине, соответствующее определенному облику, характеру целого. Понятие П. применимо как к изображению, так и к самой натуре.

Предметно-пространственная среда - непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их внешнего наполнения, находящаяся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами.

Размер – абсолютная величина формы.

Ритм – постепенные количественные изменения в ряду чередующихся элементов в сторону нарастания или убывания (размеров, цветовой насыщенности, угла поворота, меры сложности).

Симметрия – соответствие в расположении частей относительно оси, плоскости или центра композиции.

Стилизация - 1) декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема; 2)

подражание какому-либо из стилей прошлого.

Стиль - художественно-пластическая однородность предметно-пространственной среды и её элементов

Техника – совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью которых исполняется художественное произведение. Зависит от характера изобразительных задач и от свойств избранного материала.

Текстура – рисунок поверхности, отражающий внутреннее строение.

Техническая эстетика - дисциплина, изучающая социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой для жизни и деятельности человека средствами промышленного производства. Составляя теоретическую основу дизайна, изучает его общественную природу и закономерности развития, принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества и мастерства художника-конструктора (дизайнера)

Тектоника в дизайне - закреплённое в форме дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-конструкторского решения, своего рода "изображения" напряженности состояния некоей целостности, иллюстрирующей логику и устойчивость его конструктивной, функциональной или визуальной структуры.

Цветовая гармония – сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующее единое органическое целое и вызывающее эстетическое переживание.

Художественное конструирование - творческая проектная деятельность, направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства; это достигается путём приведения в единую систему функциональных и композиционных связей предметных комплексов и отдельных изделий, их эстетических и эксплуатационных характеристик

Формообразование - процесс создания формы в деятельности художника, архитектора, архитектора-дизайнера в соответствии с общими ценностными установками культуры и теми или иными требованиями, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и используемых материалов.

Эргономика- отрасль науки, которая изучает движения человеческого тела во время работы, затраты энергии и производительность конкретного труда человека. Область применения эргономики довольно широка: она охватывает организацию рабочих мест, как производственных, так и бытовых, а также промышленный дизайн.

Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
самостоятельной работы по дисциплине
«Академическая скульптура и пластическое моделирование»**

№ недел и	Содержание работы	Кол-во часов	Форма и сроки Контроля
1 курс 1 семестр			
1-2	Подготовка к практическим занятиям по темам №2 и №3.	1	Работа на практических занятиях.
3-6	Разработка эскизов барельефа на свободную тему.	3	Собеседование на практических занятиях.
7-8	Подготовка к практическим занятиям по темам №4 и №5.	1	Работа на практических занятиях.
9-17	Выполнение барельефа на основе утвержденных эскизов.	7	Собеседование на практических занятиях. Итоговый просмотр.
1 курс 2 семестр			
1-2	Подготовка к практическим занятиям по темам №2 и №3.	1	Работа на практических занятиях.
3-7	Разработки эскизов композиции на тему «Передача эмоционального состояния человека в скульптуре».	2	Собеседование на практических занятиях.
8-9	Подготовка к практическим занятиям по теме №5.	1	Работа на практических занятиях.
10-15	Выполнение композиции на основе утвержденных эскизов.	4	Собеседование на практических занятиях. Итоговый просмотр.