

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

Рязанский филиал

РЕКОМЕНДОВАНО
Советом филиала протокол № 8
от 27.03.2020

УТВЕРЖДАЮ
директор Рязанского филиала

Л.С. Плавинская
27.03.2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
(МОДУЛЬ «Исполнительский»)**

Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Уровень высшего образования: бакалавриат

Факультет: декоративно-прикладного искусства

Форма обучения: очная

Курс: 1

Семестры: 1,2

Форма контроля: зачёт дифференцированный

Автор: преподаватель кафедры, к. п. н.
член Союза художников России Н.Ф. Каратаева
Соавтор: преподаватель Рязанского филиала ВШНИ,

Член союза художников России Т.А. Черникова

Рязань
2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, уровень высшего образования бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 10.

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

Общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

Знать:

- принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.

Уметь:

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.

Владеть:

- абстрактным мышлением, анализом, синтезом.

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Знать:

- принципы самоорганизации и самообразования.

Уметь:

- само организовываться и самообразовываться.

Владеть:

- принципами самоорганизации и самообразования

Общепрофессиональные компетенции:

способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);

Знать:

- элементарные профессиональные навыки скульптора.

Уметь:

- применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.

Владеть:

- элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.

Профессиональные компетенции:

Художественная деятельность:

способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

Знать:

- элементарные профессиональные навыки скульптора.

Уметь:

- применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.

Владеть:

- элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.

2. Место дисциплины(модуля) в структуре (ОПОП)

Б.1. Модуль «Художественный»

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах первого курса. Рабочая программа учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» является обязательной составляющей Основной образовательной программы направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и согласована с другими дисциплинами учебного плана, такими как «Декоративная мелкая пластика»; «Моделирование и художественное конструирование»; «Проектирование»; «Композиция»; «Академический рисунок»; «Декоративный рисунок», «Пластическая анатомия». Обучение в рамках дисциплины будет использовано при подготовке к итоговой аттестации

3.Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2		
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36		
В том числе:	-	-	-	-	-
Аудиторные лекции, лекции в формате онлайн: вводная, информационная, мультимедия-лекция, лекция-консультация.	10	5	5		
Практические занятия (ПЗ)	62	31	31		
Самостоятельная работа (всего)					
Вид промежуточной аттестации (зачет Д в форме демонстрационного просмотра)		Зач.Д в форме демон. пр	Зач.Д в форме демон. пр	.	
Общая трудоемкость	час	72	36	36	
	зач. ед.	2	1	1	

4. Содержание дисциплины

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности ее реализации в частичном объеме посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1. 1.1.-	Раздел 1 Академическая скульптура. Цели и задачи курса	<p>Цель дисциплины состоит в овладении элементарными профессиональными навыками работы скульптора при лепке объёмных и рельефных работ.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none">1) овладение приёмами лепки объёмных и рельефных скульптурных работ;2) освоение основных этапов выполнения скульптурной работы;3) освоение методов и способов изображения конструктивно-пространственного построения объёмных и рельефных заданий и освоение закономерностей их построения при лепке.4) Изучение особенностей материалов, используемых в скульптуре, технологии работы с ними.5) формирование знаний по передаче воздушной перспективы в рельефах, особенности её построения через планы изображаемых объектов.6) использование изобразительных средств и технологий скульптуры, для художественно-образной выразительности в объёме, барельефах, горельефах, стилизациях и использование фактуры.7) Освоение способов работы с пластилином (постепенный набор объёма или от цельного куска)
1.2.	Требования к лекционному курсу	Все темы программы сопровождаются начальной обзорной лекцией к каждому заданию; лекция содержит изложение цели, задач и методов выполнения каждого задания; после завершения выполнения каждого задания проводится итоговая беседа с разбором полученных результатов и обобщением пройденного материала. Форма представления результатов – конспект.
1.3.	Требования к СРС:	Задания по самостоятельной работе выполняются внеаудиторно, в свободное время, функция этой работы – закрепление умений, приобретённых во время аудиторных занятий. Содержания заданий по самостоятельной работе соответствует содержанию аудиторных занятий.
1.4.	Работа с учебными и методическими материалами:	Программа полностью обеспечена методическими материалами: - методический фонд лучших учебных работ по каждому заданию программы; - учебно-методическая литература (учебник, учебные пособия).

1.5.	Требования к итоговой аттестации:	<p>По завершении каждого семестра обучения проводятся экзаменационные просмотры, на которых выставляется итоговая оценка.</p> <p>На итоговый просмотр студенты представляют все, выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена.</p> <p>Экзаменационные просмотры по академической скульптуре проходят одновременно с живописью и рисунком в присутствии преподавателей кафедры рисунка, кафедры живописи, выпускающей кафедры, чьи студенты представляют свои работы. В экзаменационном просмотре участвуют представители учебного управления, кураторы групп. Студенты представляют свои работы лично.</p> <p>Обсуждение работ и выставляемых оценок должно проводиться в корректной форме. При оценивании следует руководствоваться принципами индивидуального подхода, с учётом единых требований, а так же всех критериев проставления оценки.</p>
1.6.	Введение в дисциплину	<p>Виды скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, декоративно-монументальная, скульптура малых форм, рельефная (барельеф, горельеф), декоративная пластика.</p> <p>Виды техники лепки: реалистическая, стилизованная, декорированная.</p> <p>Свойства скульптурных материалов: пластилина, лепного и технического воска, глины, пластики, гипса, кости, металла, дерева, , стекла, пластмассы, камня, искусственных материалов, гипса, бетона, цемента и других. Особенности работы с ними.</p> <p>Технология использования скульптурных материалов. Техника ведения скульптурной работы. Этапы выполнения.</p> <p>Выполнение каркасов для объёмных работ, подготовка пластилинового фона под рельефные копии, рельефные композиции и этюды.. Разновидности стеков и приспособлений под скульптурные работы.</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.</p> <p>Виды традиционных пластических искусств, связанных со скульптурой: художественная резьба по кости и дереву, художественный металл.</p>

1.7	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>Поэтапное выполнение</p> <p>лепки копии розетки или простого рельефа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вылепливание фона розетки (рельефа) в масштабе 1:2; 2. Построение рисунка на фоне; 3. Прокладка объема рельефа точно по рисунку; 4. Прокладка и пролепливание элементов (деталей) розетки (рельефа); 5. Уточнение деталей, пропорций, объемов, рисунка, фактуры и планов рельефа; 6. Проверка размеров (в масштабе);
1.8	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 убираания лишнего. Выбор способа лепки. Этюд Цветка. Определение «Этюда».</p> <p>Поэтапное выполнение:</p> <p>лепки цветка (растения):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение подставки в размере; 2. Пролепливание отдельных элементов цветка (растения); 3. Соединение вылепленных элементов в целый цветок; 4. Способы закрепления цветов на подставке; 5. Создание лепной композиции цветка (растения);
2.1.	<p>Раздел 2 ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Введение в дисциплину</p>	<p>Определение понятия «Пластическое моделирование». Ознакомление с программой, с заданиями, количеством часов для выполнения работ по дисциплине.</p> <p>Цель дисциплины :</p> <p>Состоит в овладении приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов ДПИ.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Развивать навыки по лепке и моделированию объёмных и рельефных форм. 2. Научиться применять скульптурные приёмы в макетировании и моделировании; 3. Освоить этапы выполнения моделей скульптурных работ; 4. Стилизовать и декоративно перерабатывать объёмные предметы. 5. При помощи приобретённых элементарных навыков скульптора изображать объемно-пространственные материальные предметы в резьбе по кости, дереву и в ювелирном искусстве.
2.2.	Пластическое	Сравнительная характеристика и разделение видов птиц по

	изображение птиц	<p>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 представленной для этюда модели.</p> <p>Поэтапное выполнение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка каркаса из проволоки; 2. Закрепление каркаса на подставке; 3. Прокладка общих объемов, движения; 4. Лепка деталей; 5. Передача фактуры оперения; 6. Проверка пропорций, движения, характерных особенностей строения анатомии;
2.3.	Пластическое изображение животного.	<p>Сравнительная характеристика и виды животных 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. Приемы измерения объемов животного. Выбор масштаба. Определение термина «Этюд». Прокладка объема на каркасе». Анализ характера пропорций, формы, движения, фактуры, анатомии.</p> <p>Поэтапное выполнение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка каркаса из проволоки; 2. Закрепление каркаса на подставке; 3. Прокладка объемов, движения; 4. Пролепливание деталей; 5. Передача фактуры шерсти; 6. Проверка пропорций, анатомии;

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Все-го час.
РАЗДЕЛ 1							
1.	Академическая скульптура. Введение в дисциплину	2			-		2
2.	Копия гипсовой розетки или рельефа	2	15				17
3.	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры	2	15				17
РАЗДЕЛ 2							
4.	Пластическое моделирование. Введение в дисциплину	1					1

5.	Пластическое изображение птиц.	1	16				17
6.	Пластическое изображение животного.	2	16				18

4.3. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины (тема)	Тематика практических занятий	Трудоемкость (часы)
	1	Академическая скульптура.	
1.	1.1.	Введение в дисциплину	2
2.	1.2.	Копия гипсовой розетки или рельефа	17
3.	1.3.	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры	17
	2	Пластическое моделирование.	
4.	2.1.	Введение в дисциплину	1
5.	2.2.	Пластическое изображение птиц	17
6.	2.3.	Пластическое изображение животного.	18

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Основная литература:

Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/ Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2016. – 59 с.

Дополнительная литература:

1. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов.- СПб,2015.-29с.
2. Каратайева Н.Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб : ВШНИ, 2009. – 34 с. - 2 экз
- 3..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.-
4. Лантери Эдуард.Лепка : / Лантери Эдуард ; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шувчук, 2011. - 332 с.
- 5.Марков Алексей Владимирович. Лепные работы для начинающих: /Марков А.В. - Ростов-н/Д : Феникс, 2000. - 320 с Ё
- 6.Ватагин В. А. Образ животного в искусстве: Альбом / Ватагин В. А.:

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

ОК	Содержание ОК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОК-1	<p>способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • абстрактным мышлением, анализом, синтезом. 	<p>Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводная; - обзорная; - итоговая. <p>Беседа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговая; <p>Практические занятия; выполнение заданий по академической живописи.</p> <p>СРС: самостоятельные живописные этюды</p>	<p>Промежуточный просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визуальный; - сравнительный; - беседа. <p>Итоговый просмотр, обсуждение.</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет абстрактным мышлением, анализом, синтезом.</p>
ОК-7	<p>Способность к самоорганизации и самообразованию</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципы самоорганизации и самообразования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • само организовываться и самообразовываться. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципами 	<p>Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводная; - обзорная; - итоговая. <p>Беседа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговая; <p>Практические занятия; выполнение заданий по академической живописи.</p> <p>СРС:</p>	<p>Промежуточный просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визуальный; - сравнительный; - беседа. <p>Итоговый просмотр, обсуждение.</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает принципы самоорганизации и самообразованию.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы самоорганизации и самообразованию.</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет само организовываться и самообразовываться.</p>

	самоорганизации и самообразования	самостоятельные живописные этюды		Высокий – 86 - 100 Владеет принципами самоорганизации и самообразования.
ОПК	Содержание ОПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОПК-3	<p>Способностью обладать элементарными профессиональным и навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Знать: элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Уметь: применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Владеть элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.</p>	<p>Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн: - вводная; - обзорная; - итоговая.</p> <p>Беседа: - итоговая;</p> <p>Практические занятия; выполнение заданий по академической скульптуре.</p> <p>СРС: самостоятельные скульптурные работы</p>	<p>Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа.</p> <p>Итоговый просмотр, обсуждение.</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Высокий – 86-100 Владеет элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.</p>
ПК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПК 1	<p>Способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; приемами работы с</p>	<p>Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн: - вводная; - обзорная; - итоговая.</p> <p>Беседа: - итоговая;</p>	<p>Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа.</p> <p>Итоговый просмотр, обсуждение.</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Стандартный –</p>

<p>цветом и цветовыми композициями</p> <p>Знать: элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Уметь: применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Владеть: элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.</p>	<p>Практические занятия; выполнение заданий по академической живописи.</p> <p>СРС: самостоятельные живописные этюды</p>		<p>41 – 70 Знает элементарные профессиональные навыки скульптора.</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет применять элементарные профессиональные навыки скульптора, приемы работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Высокий – 86-100 Владеет элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании.</p>
---	---	--	--

6.1. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра в 1 семестре.

Перечень необходимых учебных работ, предоставляемых на экзаменационный просмотр	
1.	Копия гипсовой розетки или рельефа
2.	Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры

№	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
1	<p>Студен допускается к экзаменационному просмотру 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 1семестра: «Копия гипсовой розетки или рельефа», «Скульптурное изображение цветка (растения) 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 изображение на пластилиновом фоне в заданном масштабе. 	Высокий 86 - 100

	<ul style="list-style-type: none"> • Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения. • Построены «Копия гипсовой розетки или рельефа», «Скульптурное изображение цветка (растения) с натуры» при помощи осевых линий. • При лепке определен масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. • Демонстрируется понимание методов определения масштаба, построения пропорций и движения. • Достигнуто цельное восприятие работы. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Студен допускается к экзаменационному просмотру 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. Требования: <ul style="list-style-type: none"> • В копии, недостаточно точно найден размер изображения в масштабе. Детали немного крупны или мелки. • Есть ошибки, существенно не влияющие на масштаб и пропорции изображаемых объектов. Некоторые нарушения в построении, с ошибками переданы пропорции, в результате теряется характер. • Передано общее построение объёма с небольшими неточностями. • Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	Повышенный 71 - 80
3	<ul style="list-style-type: none"> • Студен допускается к экзаменационному просмотру 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 имеет композиционные ошибки. Детали работы плохо связаны с общим масштабом, работа теряет цельность. • Имеются ошибки в построении изображения, в пропорциях, движения и масштабе, что значительно искажает форму и портит впечатление от работы. В результате не получается целостного изображения. 	Стандартный 41 - 70
4	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к экзаменационному просмотру 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. Требования: <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует композиция в изображении. Не соблюдается масштаб. Изображение очень крупное или меньше к заданному масштабу. Изображение чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз при лепке объёма или рельефа. • Изображения не построены, существенно искажены их пропорции, движение, 	Пороговый 0 - 40

масштаб. .Нет моделировки и проработки формы.	
--	--

**6.2. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра
Во 2 семестре.**

Перечень необходимых учебных работ, предоставляемых на экзаменационный просмотр	
1.	Пластическое изображение птиц
2.	Пластическое изображение животного.

	Критерии оценивания скульптурной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
1	<p>Студен допускается к экзаменационному просмотру 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. Масштаб: 1:2. Задание выполняется в мягком пластилине на проволочном каркасе. Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выполнен каркас под объёмное изображение в заданном масштабе, в пропорциях, в движении. - Скомпоновано объёмное изображение в заданном масштабе. - Композиционно уравновешены и построены части изображения. - Построен объём путём использования осевых линий. - При лепке определён масштаб, пропорции, движение и характер изображаемого объекта. - Демонстрируется понимание методов определения масштаба, пропорций и движения. - Достигнуто цельное восприятие работы. 	<p>Высокий 86 - 100</p>
2	<p>Студен допускается к экзаменационному просмотру 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. Масштаб: 1:2. Задание выполняется в мягком пластилине на</p>	<p>Повышенный 71 - 80</p>

	<p>проволочном каркасе.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В композиции изображения, недостаточно точно найден размер 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, по этой причине с ошибками переданы пропорции, в результате теряется характер изображаемых объектов. - Выполненное задание не даёт восприятие полной завершенности работы. 	
3	<p>· Студен допускается к экзаменационному просмотру 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: 1:2. Задание выполняется в мягком пластилине на проволочном каркасе.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Масштаб работ должен соответствовать заявленному масштабу в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. - Изображение 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
4	<p>Студен допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии академической задолженности. Работы представленные на экзаменационный 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"> - Плохо выполнен каркас. - Отсутствует композиция в объёмном изображении. Части очень крупны или малы по масштабу. - Изображение объёма сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз, с нарушением пропорций. - Изображения не построены, существенно искажены их пропорции, движение, масштаб. - Нет моделировки и проработки формы. 	Пороговый 0 - 40

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную бальную:

- от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно
- от 41 до 70 баллов – удовлетворительно
- от 71 до 85 – хорошо
- от 86 до 100 баллов – отлично

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

Основная литература:

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.

Дополнительная литература:

1. Каратайева Н. Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика» Учебное пособие для вузов - СПб, 2015. - 29с
2. Каратайева Н. Ф. Совершенствование обучения через предмет скульптуры (на примере медальерного моделирования): Учебное пособие для студентов / Н. Ф. Каратайева. - СПб: ВШНИ, 2009. – 34 с.
3. 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.
4. Лантери Эдуард. Лепка : / Лантери Эдуард; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шевчук, 2011. - 332 с.
5. Марков Алексей Владимирович. Лепные работы для начинающих: /Марков А.В. - Ростов-н/ Д: Феникс, 2000. - 320 с Ё
6. Ватагин В. А. Образ животного в искусстве: Альбом / Ватагин В. А., В.А.Ватагин. - М: Свагор и К, 2004. - 302 с. - 2 экз.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. <http://treyakovgallery.ru>
2. <http://wikipedia.ru>
3. <http://bibliotekar.ru>
4. <http://smallbay.ru>
5. <http://classical-painting.ru>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Аудиторные занятия

Освоение дисциплины проводятся в виде лекций (теоретическая часть) и практических занятий.

Лекции делятся на следующие виды:

вводная (определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение основных направлений);

обзорная (лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала);

итоговая (делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы использования полученной информации, знаний).

Практический занятия проводятся в форме стимуляции и мастер- класса.

Стимуляция – это организация работы в «фиктивных, имитирующих реальные» ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии;

Мастер-класс – это форма организации обучающего или демонстрационного занятия.

Различают два основных вида мастер-классов:

обучающий, где основной целью обучения является овладение обучаемым лицом изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями);

демонстрационный, где основной целью занятия является демонстрация идей, возможностей или достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу.

При освоении дисциплины обучающийся должен получить теоретические знания и овладеть умениями и навыками академической живописи по следующим разделам и темам:

Раздел 1. Академическая скульптура. Введение.

Скульптура как учебный предмет. Роль дисциплины: Место и роль дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Связь с курсом дисциплины «Декоративная мелкая пластика». 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. Скульптурная пластика объемно-пространственных материальных предметов развивает воображение, глазомер, моторику рук, зрительную память, образное мышление, фантазию и т. д.

Изучение свойств скульптурных мягких материалов, используемых студентами для лепки: - пластилина; воска; пластики; гипса; различных проволок;

Инструменты и оборудование: - стеки, ножи, топоры, пилы, молотки, тиски, пассатижи.

Скульптурные станки. Виды станков: - подиумы, станки металлические, крутящиеся с крестовиной, скульптурные циркули, отвесы;

Цель дисциплины «Академическая скульптура» состоит в овладении элементарными профессиональными навыками работы скульптора при лепке объемных и рельефных работ.

Задачи;

1. Овладение приемами лепки объемных и рельефных скульптурных работ;
2. Освоение основных этапов выполнения скульптурной работы;
3. Освоение методов и способов изображения конструктивно-пространственного построения объемных и рельефных заданий и освоение закономерностей их построения при лепке.
4. Изучение особенностей материалов, используемых в скульптуре, технологии работы с ними.
5. Формирование знаний по передаче воздушной перспективы в рельефах, особенности её построения через планы изображаемых объектов.
6. Использование изобразительных средств и технологий скульптуры, для художественно-образной выразительности в объеме, барельефах, горельефах, стилизациях и использование фактуры.
7. Освоение способов работы с пластилином (постепенный набор объема или от цельного куска)

Тема 1.1. Копия гипсовой розетки или рельефа

Вводная обзорная лекция. На лекции определяется понятие «Розетка», как гипсовое декоративное рельефное изображение, имеющее центральную точку, от которой строится композиция. Рельеф – как уплощенная форма объемного предмета. Фон рельефа, как основа для прикрепления рельефного изображения. Объясняются способы копирования рельефной розетки или рельефа. Делается анализ и объясняется способ построения и измерения гипсовой розетки или

рельефа. Определяется масштаб. Объясняется понятие «Прокладка» объема по рисунку, «Плановость в рельефе», «Анализ формы рельефа», «Пропорции», «Фактура», «Построение рельефного объема».

Задание 1. Обучающимися лепится копия розетки или растительный рельеф.

Масштаб 1:2.

Материалы: пластилин, картон для основы, бумага для рисунка, карандаш, нож, стеки.

Поэтапное выполнение задания:

1. Вылепливается фон в масштабе 1:2.
2. Строится рисунок на фоне.
3. Прокладывается объема рельефа точно по рисунку.
4. Лепятся детали розетки или рельефа.
5. Уточняются детали, пропорции, объёмы в рисунке, фактура и планы рельефа.
6. Окончание и проверка масштаба

Тема 1.3. Скульптурное изображение растений с натуры.

Вводная обзорная лекция.

Делается анализ формы выбранного для лепки цветка (растения), анализ размера, расположения лепестков, листьев, их формы. Объясняются способы лепки цветка, набора объема. Выполняется этюд цветка.

Задание 1. Обучающимися лепится этюд цветка в объёме в натуральный размер, выполняется подставка (фон) в масштабе формата А4, лепятся отдельные элементы цветка (растения), затем они соединяются в целый цветок. Показываются способы прикрепления цветка и листьев на пластилиновой подставке. В процессе лепки изучается строение цветов и растений, их отличия и характерные особенности. Задание лепится с натуры.

Масштаб формата А4.

Материалы: пластилин, картон для основы, бумага для рисунка, карандаш, нож, стеки.

Поэтапное выполнение задания:

1. Лепка подставки под этюд цветов
2. Лепка цветов
3. Подготовка лепится отдельно.
4. Лепится каждый лепесток и листья отдельно.
5. Соединяются вылепленные из пластилина лепестки и листья в целый цветок
6. Укрепляются цветы на подставке.
7. Окончательная работа над завершением задания.

Раздел 2. «Пластическое моделирование».

Цель состоит в овладении приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов ДПИ.

Задачи:

1. Развивать навыки по лепке и моделированию объёмных и рельефных форм.
2. Научиться применять скульптурные приёмы в макетировании и моделировании;
3. Освоить этапы выполнения моделей скульптурных работ;
4. Стилизовать и декоративно перерабатывать объёмные предметы.
5. При помощи приобретённых элементарных навыков скульптора изображать объёмно-пространственные материальные предметы в резьбе по кости, дереву и в ювелирном искусстве.
6. Владеть приемами работы в макетировании и моделировании различных предметов ДПИ;

Тема 2.1. . Введение в курс «Пластическое моделирование».

Вводная обзорная лекция. Обучение на основе знаний и навыков полученных во время прохождения курса, является частью общей программы. Основная тематика связана с темами, проходимыми на таких дисциплинах и в таких разделах , как «Академическая скульптура», «Декоративная мелкая пластика», «Пластическая анатомия», «Проектирование», « Академический рисунок», «Специальная композиция», «Основы производственного мастерства».

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 ДПИ.

Задание 1. включает разработку эскизов и вылепливание их в объеме или в рельефе 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.

Тема 2.2. Пластическое изображение птиц

Вводная обзорная лекция. Получение знаний о строении и характере птиц. Научиться способам и приёмам лепить птиц.

Определяются характеристики птиц: по форме, величине, фактуре оперения, характеру головы, строению. Объясняется роль скульптурного каркаса для туловища и крыльев. Объясняется понятие «Глаголь» и его роль в каркасе. Последовательность изготовления каркаса. Способы и пластические приёмы лепки птицы в объеме. Способы измерения объёмов птицы с помощью скульптурного циркуля. Определение масштаба. Объясняется значение слова «Этюд» Перед лепкой делается анализ характера выбранной для этюда птицы.

Задание 1: Выполнение этюда птицы на каркасе с использованием анатомических зарисовок, сделанных на занятиях по пластической анатомии и рисунка. Объяснение способа лепки птиц, и необходимость применения каркаса.

Масштаб 1:2.

Материалы: пластилин, картон для основы, нож, стеки, проволоки.

Поэтапное выполнение задания:

1. Выполняется каркас из проволоки для этюда (в масштабе 1:2)
2. Лепка общих объемов, движения
3. Лепка деталей
4. Передача фактуры
5. Окончательная работа над пропорциями, движением
6. Лепка оперения

Тема 2.3. Пластическое изображение животного.

Вводная обзорная лекция. На лекции объясняется цель задания. Определяются характеристики животных, их классификация по форме, величине, фактуре шерсти, характеру головы, строению, пропорциям. Устанавливается взаимосвязь объёма животного и скульптурного каркаса. Объясняется способ изготовления каркаса, его назначение в объёмной скульптуре, материалы для каркасов. Расшифровывается понятие «Глаголь» в каркасе. Объясняются способы измерения объёмов животного. Выбор масштаба. Определение слова «Этюд».

Задание 1. Выполнение пластического изображения животного. Ознакомление с анатомическим строением животных, их пропорциями, особенностями строения в процессе лепки этюда.

Масштаб 1:2.

Материалы: пластилин, картон для основы, бумага для рисунка, карандаш, нож, стеки.

Поэтапное выполнение задания:

1. Выполнение каркаса из проволоки для этюда;
2. Закрепление каркаса на подставке с передачей движения животного, используемого для лепки этюда;
3. Набор объема на каркасе с передачей движения животного;
4. Продолжение лепки объемов;
5. Лепка головы животного;
6. Уточнение анатомии и пропорций в процессе лепки этюда;
7. Лепка ног с учетом анатомии;

10. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн: вводная, обзорная, информационная.

Практический материал: практические занятия в форме симуляции, мастер- класса.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в учебной аудитории №04 – мастерской академической скульптуры и пластического моделирования, аудитория предназначена для занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов, промежуточных аттестаций и экзаменационных просмотров. Аудиторный фонд по изучению дисциплины обеспечен оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения практических работ по декоративной мелкой пластике. Методический фонд кафедры находится в специальном помещении, аудитория №04, укомплектованной специальными полками для хранения студенческих работ, для хранения гипсовых моделей и слепков. Аудитория №04 оборудована ПК с выходом в интернет и доступом к ЭИОС ВШНИ.

Имеется основное и дополнительное оборудование: стулья, табуреты, для занятия скульптурой: станки высотой 120-130 см от пола (23шт.), доски – для работы с рельефами (36шт.), станки для модели (1шт.), дискеты с носителем учебной программы: учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.