

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

Кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрой

протокол № 8

от 19.04. 2023 г.

Зав. кафедрой

_____ Д.Н. Баранова

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПИИ ВШНИ

_____ О.В. Озерова

27.04. 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Скульптура

Специальность: 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование,
моделирование и оформление игрушки)

Сергиев Посад
2023 г

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по программе базовой подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от « 05 » мая 2022 г. № 308.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

Гусева В.В., преподаватель СПИИ ВШНИ

Содержание

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Скульптура

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Скульптура» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Учебная дисциплина «Скульптура» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - грамотно пользоваться скульптурными материалами и инструментами; - анализировать форму, структурировать ее для выявления опорных точек; - улавливать контрастные и нюансные различия в пластике; - передавать сходство в существе строя объекта изображения; - вести работу над деталями	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - материалы, оборудование, инструменты и приспособления; - порядок работы в мастерской; - приемы и методы работы с материалами; - сущность понятий: пластика, глубина формы, объемно – пространственная система, движение формы в пространстве; - об условленности внешних очертаний формы ее

	соотносить с общей формой; - вести работу по этапам: подготовка каркаса, анализ пластики объекта, набор характерной массы, уточнение пропорций, детальная проработка формы, завершающий синтез (обобщение формы).	внутренним строением.
--	---	-----------------------

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	321
в т.ч. в форме практической подготовки	
В том числе:	
Теоретическое обучение	-
Практические занятия	300
Промежуточная аттестация 4,6,7 семестр – диф.зачет 5,8 – экзамен в форме демонстрационного просмотра	21

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Скульптура

Наименование тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
<u>Тема 1</u> Введение	<u>Содержание практической работы</u> Вводная беседа. Цели и задачи предмета. Основы лепки. Оборудование и инструменты. Изготовление каркаса. Свойства мягких материалов (глина, пластилин). Связь скульптуры с профилирующими предметами.	2	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
<u>Тема 2</u> Отдельные геометрические тела (куб, шар, конус)	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить каркас для куба. Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка куб высотой 15 см., соблюдая размеры, пропорции и форму. Подготовить каркас для геометрического тела. Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка шар диаметром до 20 см., соблюдая последовательность этапов в работе, добиться однородности фактуры, масштабности работы, наполненности и натянутости формы. Подготовить каркас для геометрического тела. Вылепить в натуральную величину с гипсового слепка конус высотой 15 см. Передать весовые соотношения различных по массе частей объема - высоты и основания, пластически согласовать переходы между ними, добиться целостного решения.	20	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
<u>Тема 3</u> Предмет быта (крынка)	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить каркас. Набрать характерную массу. Вылепить крынку в натуральную величину, проведя анализ пластических связей, простых объемов в единой форме, передавая пропорции и масштабность объекта изображения.	12	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5

Тема 4 Классический рельефный растительный орнамент	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Выполнить деревянный каркас для рельефа. Вылепить с гипсового слепка в натуральную величину растительный орнамент. Набрать массу орнамента, выстраивая на основе опорных точек основ формы, передать пропорции, гармонию пластики и характер моделировки формы, глубину рельефа, его связь с плинтсом.</p>	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 5 Лепка животного (маска льва)	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Подготовить деревянный каркас для рельефа. Провести анализ структуры формы маски льва, набрать характерную массу, установив пропорциональные отношения между объемами, выявить пластическую взаимосвязь форм, передав гармонию объемов.</p>	20	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5

Тема 6 Череп человека	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Подготовить каркас. Набрать характерную массу, выявив симметричность построения и взаимосвязь в расположении планов. Детально проработать объем, уточняя большую форму, характер пластики и взаимосвязь его частей. Провести заключительный синтез, доводя работу до целостного состояния.</p>	16	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 7 Отдельные части лица человека (нос, губы, глаз, ухо)	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Детально проанализировать строение отдельной части лица, определив структуру формы, установив опорные точки. Подготовить каркас. Набрать характерную массу, детально проработать все составляющие форму элементы, передать их характерные особенности, обусловленные формой черты, рельефом мышц. Согласовать переходы от одного элемента к другому, добиваясь целостного впечатления от пластики формы.</p>	32	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 8 Анатомическая голова	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Изучить форму головы и ее пластические связи с ней, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Набрать характерную массу, определив наклон головы. Определить планы объема головы, местоположение и характеристики отдельных частей лица. Провести детальную лепку и заключительный синтез, доводя работу до законченного состояния.</p>	16	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5

Тема 9 Канонизированная голова	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Изучить форму головы и ее пластические связи с шеей, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Выполнить каркас для головы. Набрать характерную массу, определив наклон головы, пропорциональное соотношение частей большой формы с опорой на канон. Детальную лепку вести по принципу от общего к частному, наполняя форму характерными деталями, конкретизация пластики. Завершить работу заключительным синтезом.</p>	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 10 Мужская голова характерной формы с гипсового слепка	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Изучить форму головы и ее пластические связи с шеей, взаимообусловленность пластики и анатомического строения. Подготовить каркас. Набрать характерную массу, определив наклон головы, пропорциональные соотношения частей большой формы. Детально проработать форму, определив типичное, выявить особенности пластики, передав портретные черты конкретного типажа.</p>	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 11 Голова человека с живой натуры	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Поэтапно, на основе приобретенного опыта, вылепить голову с живой модели. Лепку вести по принципу от общего к частному. Определив типичные, выявить характерные особенности. Передать портретное сходство.</p>	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 12 Мужская голова с плечевым поясом в движении с гипсового слепка	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Набрать характерную массу объекта постановки, установив в пространстве положение плечевого пояса, шеи и головы, определить опорные точки. Выполнить каркас, выявив скелетную основу объекта изображения, уточнив пространственные связи. Проложить основные мышечные массы, передавая движение форм и их пластические связи. Провести детальную лепку и заключительный синтез, добиваясь целостного решения.</p>	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 13 Анатомическая фигура человека	<p align="center"><u>Содержание практической работы</u></p> <p>Опираясь на анатомические знания строения фигуры человека, на пропорциональные соотношения отдельных ее частей, изготовить каркас и обобщенно проложить основные объемы. Определить размер и основные пропорции, уточнить пространственное положение частей фигуры. Детально вылепить мышечную систему фигуры, уяснив начало и прикрепление всех мышц,</p>	16	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5

	образующих внешние формы фигуры. Провести заключительный синтез.		
Тема 14 Мужская обнаженная фигура с гипсового слепка	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить каркас. Набрать основную массу. Вылепить обнаженную мужскую фигуру в позе с опорой на одну ногу, передав пропорции, движение, характерные особенности, пластически увязав основные объемы и детали, добиться целостного скульптурного решения формы, передав живое впечатление от природы.	18	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 15 Детская фигура (с гипсового слепка)	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить каркас для детской фигуры. Набрать характерную массу. Вылепить детскую фигуру, передав ее характерные особенности, пропорции, соответствующие данному возрасту, добиться скульптурной наполненности форм.	16	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 16 Этюд сидящей фигуры	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить проволочный каркас для сидящей фигуры. Изучить взаимосвязи и влияние на пластическую выразительность взаимоположения отдельных частей фигуры. В обобщенной форме вылепить фигуру, передав динамику движения, проследить взаимоположение частей фигуры, уяснив структуру объема.	14	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 17 Этюд женской обнаженной фигуры	<u>Содержание практической работы</u> Сделать проволочный каркас. Вылепить обнаженную женскую фигуру, соблюдая пропорции, выявить характерные особенности пластики, добиться композиционной завершенности объемно – пространственного решения, передав живое впечатление от природы.	14	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
Тема 18 Этюд женской фигуры в русском народном костюме	<u>Содержание практической работы</u> Подготовить каркас. Вылепить обнаженную фигуру, опираясь на предыдущий опыт. Выяснить природу складок, их разновидности, конструкцию, определить их ритм, характерные размеры, зависимость формы складок от плотности ткани и покроя одежды. Вылепить одетую фигуру, связав складки одежды с формой тела. Провести заключительный синтез.	14	ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.5
	<u>Итого</u>	300	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

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

Перечень основного оборудования: для занятий скульптурой и пластическим моделированием (крутящиеся скульптурные станки высотой 120-130 см от пола; доски для работы с рельефами; металлические подставки для работы с рельефами; станок-подиум для модели; экспозиционные доски длиной 1,5 м., шириной 40 см; стеллажи для хранения учебных работ);

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий, учебники, учебные пособия (книги и альбомы с репродукциями), гипсовые модели и слепки, образцы работ из пластилина.

3.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Для реализации программы дисциплины библиотечный фонд СПИИ ВШНИ имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основная литература

1. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура. Иллюстративные материалы: Учебное пособие для бакалавров, направление подготовки «Декоративное прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратайева. – СПб.: ВШНИ, 2019. – 68 с
2. Оганесян Г. Н. Скульптура: учебно-методическое пособие: [12+] / Г. Н. Оганесян; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573843> (дата обращения: 01.09.2023). – ISBN 978-5-7782-3778-0. – Текст: электронный.

3. Приданников М. В. Академическая скульптура и пластическое моделирование: учебное пособие / М. В. Приданников; Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. – СанктПетербург : СПбГИКиТ, 2020. – 149 с.: ил. ISBN 978-5-94760-435-1 (ВЭБР)

Дополнительная литература

1. Каратайева Н.Ф. Академическая скульптура: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Каратайева – СПб.: ВШНИ, 2016. – 59 с.
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. – 154с: Прил. 173с.-
4. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплине «Академическая скульптура» Учебно - методическое пособие - СПб.: ВШНИ, 2014.
5. Каратайева Н.Ф. Развитие профессиональных знаний, навыков, умений, через обучение дисциплинам: «Академическая скульптура» и «Декоративная мелкая пластика»: Учебное пособие для вузов / Н.Ф. Каратайева – СПб.: ВШНИ, 2015-29с.
6. Лантери Э..Лепка: / Э. Лантери; Э. Лантери, пер. с англ. А.Е. Кроль. Шевчук –М.: 2011. – 332 с.
7. Чиварди Д. Анатомия, морфология, пластика. М.: Издательство Эксмо, 2004 г

Электронные ресурсы:

1. Хассенберг К. пер. с англ. Позднякова Н.А. Скульптура для начинающих. Композиции из глины, гипса, дерева. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006.
2. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
3. Эткин Д. Керамика для начинающих. М.: Изд-во АРТ РОДНИК, 2006.
4. Соколов В.Н. Лепка фигуры. Изд-во Академии художеств. СССР, 1962 .

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://tretyakovgallery.ru>
2. <http://wikipedia.ru>
3. <http://bibliotekar.ru>

4. <http://smallbay.ru>
5. <http://classical-painting.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p><i>Перечень осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <p>Знать скульптурные материалы, основы лепки, схемы выполнения проволочных каркасов, применение инструментов при выполнении практических заданий.</p> <p>Значимость роли дисциплины скульптура в подготовке дизайнеров игрушки. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p> <p>Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами.</p> <p>Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием.</p>	<p><i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</i></p> <p>Обучающийся ориентируется в скульптурных материалах; показывает знания основ лепки; использует инструменты.</p> <p>Использует информацию в практической деятельности.</p> <p>Обучающийся может привести обоснование значимости роли скульптуры в профессии дизайнера в развитии современного социума (приведение аргументов, подтверждающих собственную позицию).</p> <p>Определение перспективы развития в сфере своей профессии.</p> <p>Самостоятельное определение этапов собственной деятельности, методов и способов выполнения профессиональных задач.</p> <p>Способность устранения различных видов брака при выполнении заданий.</p> <p>Использование информационных технологии, фондов библиотек, музеев в своей познавательной деятельности.</p> <p>Включение теоретических знаний в практическую, учебно-познавательную деятельность.</p>	<p>Самостоятельная работа</p> <p>Наблюдение за выполнением практического задания (деятельность студента)</p> <p>Оценка выполнения практического задания (работы)</p>

<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <p>Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. Включение теоретических знаний по скульптуре в практическую деятельность.</p> <p>Применять знания по основам лепки в художественно-проектной деятельности;</p> <p>Выполнять учебные и творческие задания с применением современных и традиционных скульптурных материалов.</p> <p>Ставить перед собой профессиональные задачи, находить пути их решения.</p>	<p><i>Характеристики демонстрируемых умений:</i></p> <p>Обучающийся отвечает на вопросы об особенностях скульптуры и моделирования; применяет знания о материалах, инструментах и лепке на практике;</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы</p> <p>Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы</p>
--	--	---