

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕКОРАТИВНАЯ СКУЛЬПТУРА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства
Профиль – Скульптура
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработал М.М. Малашенко преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Декоративная скульптура» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки, и адресована студентам 1 курса бакалавриата (2 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Скульптура» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Скульптура», «Основы производственного мастерства», «Композиция», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Декоративная скульптура» раскрывает суть лепки с натуры и по представлению, которое предусматривает достоверное изображение конкретной формы в условиях реальной среды посредством трехмерного восприятия формы и ее передачи; изучение пластической формы, понимание ее структуры, развитие творческое мышление и умения владеть разными техниками и материалами при создании скульптурного произведения.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

Практическая работа и самостоятельная работа;

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з. е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (40 ч.), и самостоятельная работа студента (32 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

Является приобретение студентами навыков и приемов работы с разнообразными видами, жанрами и техниками искусства скульптуры; овладение пластикой в построении формы; понимание композиции трёхмерного изображения; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере искусства скульптуры, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний и практических навыков на профессиональном уровне;
- овладение практическими навыками формообразования и пластики в скульптуре;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресован студентам по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Скульптура».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Скульптура», «Основы производственного мастерства», «Композиция», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *пленэрной, художественно-творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Скульптура»: ПК-3, ПК-5, ПК-7.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК - 3	Способен к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики	Знать: направления и теории в истории искусств; школы и тенденции развития современного искусства; Уметь: выполнять рельеф, объемные скульптурные формы; Владеть: искусствоведческими знаниями при воплощении творческих задач в различных областях профессиональной практики, способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики.
ПК - 5	Способен к проведению профессиональных исследований в области искусствоведения по направленности (профилю) образования	Знать: принципы, методы и приемы создания декоративной скульптуры; направления современного декоративно-прикладного искусства; Уметь: создавать декоративные скульптуры малых форм и предметы интерьера из гипса, дерева; Владеть: способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов.
ПК - 7	Способен к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	Знать: методы организации творческого процесса скульптора, выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов в скульптуре; Уметь: определять последовательность выполнения скульптуры из различных материалов, выбрать необходимый инструмент для выполнения декоративной скульптуры; Владеть: минимальными практическими навыками по работе со скульптурными материалами и инструментами.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Пластическое изображение птицы (круглая скульптура).	18	-	10	8	-
Тема 2. Пластическое изображение животного (круглая).	18	-	10	8	-
Тема 3. Тематическая маска (рельеф).	18	-	10	8	-
Тема 4. Женская фигура в статике (круглая скульптура).	18	-	10	8	-
Всего часов за II семестр	72	-	40	32	-
Всего часов за весь период обучения	72	-	40	32	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Практические задания

Тема 1. Пластическое изображение птицы (круглая скульптура).

Практическая работа 1.

Задача: Преобрести навыки необходимые при выполнении стилизованного изображения модели птицы. Научится определять характерное выполняя данное задание.

Цель: Развитие навыков объемного изображения, умения чувствовать форму, владеть материалом при работе со скульптурным пластилином и скульптурным инструментарием.

Материал: скульптурный пластилин, (стальной каркас).

Высота: 400 мм.

Выполнить: лепку изображения птицы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

Тема 2. Пластическое изображение животного (круглая скульптура).

Практическая работа 2.

Задача: Изучение и передача пластики животного, прочувствовать стилистику и принципы декоративности. Найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщения пластических форм, навыки выполнения творческого эскиза пластической композиции.

Цель: Создание гармоничной композиции. Развитие навыков объемного изображения, умения чувствовать форму.

Материал: скульптурный пластилин, (стальной каркас).

Высота: 400 мм.

Выполнить: лепку скульптуры животного. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

Тема 3. Тематическая маска (рельеф).

Практическая работа 3.

Задача: Найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщение пластической формы маски. Приобрести навыки необходимые в будущем при выполнении модели маски.

Цель: Освоение приёмов работы с разнообразными творческими источниками.

Материал: скульптурный пластилин, деревянная основа.

Размер: 400 х 300 мм.

Выполнить: лепку маски. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

Тема 4. Женская фигура в статике (круглая скульптура).

Практическая работа 4.

Задача: Передать пластику женской фигуры. Интересное композиционное решение обобщение пластической формы.

Цель: Развить объемно пространственное мышление.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Высота: 400 мм.

Выполнить: лепку женской фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1. 4. 5. 8. 11. 15.]

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий. при изучении дисциплины «Декоративная скульптура».

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету с оценкой.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопрос 1

Как иначе называют искусство скульптуры?

- А) моделирование
- Б) ваяние
- В) формообразование
- Г) макетирование

Вопрос 2

Как переводится слово «пластика» с греческого языка?

- А) «вырезать»
- Б) «лепить»
- В) «строить»
- Г) «сворачивать»

Вопрос 3

Какой из классических образцов взят за основу изучения строения частей лица и головы человека?

- А) «Аполлон» Леохара
- Б) «Дискобол» Мирона
- В) «Мыслитель» Родена
- Г) «Давид» Микеланджело

Вопрос 4

Какой вид скульптуры представляет собой изображение на плоскости?

- А) рельеф
- Б) памятник
- В) статуя
- Г) торс

Вопрос 5

В первобытнообщинном строе скульптура нередко использовалась в качестве:

- А) игрушек
- Б) амулетов
- В) монет
- Г) подарков

Вопрос 6

В каком из видов скульптуры решается преимущественно художественно-образные задачи?

- А) монументально-декоративная
- Б) станковая
- В) архитектурно-декоративная
- Г) садово-парковая

Вопрос 7

Как называется скульптура, входящая в архитектурный ансамбль?

- А) монументальная
- Б) станковая
- В) декоративная
- Г) модельная

Вопрос 8

Как называется скульптура, расположенная на зданиях, мостах и фонтанах?

- А) станковая
- Б) декоративная
- В) мелкая пластика
- Г) монументальная

Вопрос 9

Скульптура, не связанная с архитектурой, самостоятельная – это:

- А) монументальная
- Б) станковая
- В) садово-парковая
- Г) интерьерная

Вопрос 10

Невысокий рельеф – это:

- А) барельеф
- Б) горельеф
- В) контррельеф
- Г) прорезной рельеф

Вопрос 11

Форма, выходящая из плоскости на две трети объема, называется:

- А) круглая скульптура
- Б) горельеф
- В) лепнина
- Г) барельеф

Вопрос 12

Глиптика – это

- А) общее название всех изделий из глины
- Б) рельефное изображение на плоскости
- В) роспись объемного изображения
- Г) резьба по драгоценному камню

Вопрос 13

Какой вид керамических изделий отличается яркой росписью?

- А) шамот
- Б) фаянс
- В) терракота
- Г) майолика

Вопрос 14

Мелкая пластика из обожженной глины – это:

- А) терракота
- Б) керамика
- В) глиптика
- Г) кирпич

Вопрос 15

Закончите фразу: «Под техникой исполнения скульптуры в общем смысле понимают ... »

Вопрос 16

Станковая скульптура – это ...

Вопрос 17

Монументально-декоративная скульптура – это ...

Вопрос 18

Статичным равновесием композиции называется ...

Вопрос 19

Динамичное равновесие – это ...

Вопрос 20

Ритмом называется ...

Вопрос 21

Симметрия – это ...

Правильные варианты ответов:

- 1). Правильный ответ: «Б».
- 2). Правильный ответ: «Б».
- 3). Правильный ответ: «Г».
- 4). Правильный ответ: «А».
- 5). Правильный ответ: «Б».
- 6). Правильный ответ: «Б».
- 7). Правильный ответ: «А».
- 8). Правильный ответ: «Б».
- 9). Правильный ответ: «Г».
- 10). Правильный ответ: «Г».
- 11). Правильный ответ: «Б».
- 12). Правильный ответ: «Г».
- 13). Правильный ответ: «Г».
- 14). Правильный ответ: «Б».
- 15). ...методы и приёмы, используемые скульптором для создания своих работ»
- 16). ...вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением.
- 17). композиции, выполненные в качестве декораций и дополнения к архитектурным сооружениям или комплексам.
- 18). состояние, при котором части композиции сбалансированы между собой таким образом, что вызывают ощущение зыбкой неподвижности.
- 19). состояние системы или структуры, в которой, несмотря на её изменения, общее соотношение или конфигурация сил и энергии остаётся постоянным.
- 20). воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов.
- 21). соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, расположенных по обе стороны от центра.

8.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ II СЕМЕСТР

Тема 3. Тематическая маска (рельеф).

Практическая работа 3.

Задача: Найти интересное композиционное решение, навыки стилизации и обобщение пластической формы маски. Приобрести навыки необходимые в будущем при выполнении модели маски.

Цель: Освоение приёмов работы с разнообразными творческими источниками.

Материал: скульптурный пластилин, деревянная основа.

Размер: 400 x 300 мм.

Выполнить: лепку маски.

Тема 4. Женская фигура в статике (круглая).

Задача: Передать пластику женской фигуры. Интересное композиционное решение обобщение пластической формы.

Цель: Развить объемно пространственное мышление.

Материал: скульптурный пластилин, стальной каркас.

Высота: 400 мм.

Выполнить: лепку женской фигуры.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Декоративная скульптура» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является лепка с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главными рабочими материалами являются гипс и глина. Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски, зарисовки, небольшие этюды), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по скульптуре постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий);
- практические (лепка).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
5	Студент ответил на 85-100% вопросов.
4	Студент ответил на 84-55% вопросов.
3	Студент ответил на 54-30% вопросов.
2	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания зачет с оценкой	
5	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
4	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
3	Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
2	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Баммес Г. Изображение фигуры человека / Готфрид Баммес. — М. : Сварог и К, 1999. — 39 с. — 5-93070-015-X. Лише ел. версі
2. Белашов Александр Михайлович. Мир природы. — М. : Сов. художник, 1978. — [19] с. : ил.
3. Бернини Лоренцо: воспоминания современников. — М. : Искусство, 1965. — 390 с. : ил.
4. Бройдо Д. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры. — Л. : Искусство, 1949. — 199 с.
5. Валериус С. Советская скульптура 1917-1967. — М. : Знание, 1967. — 79 с. : ил.
6. Государственный Эрмитаж. Западноевропейская скульптура XV - XX вв.. — М. : Изобр. искусство, 1960. — 112 с. : ил.
7. Луккеси Б. Моделирование фигуры человека, Анатомический справочник скульптора. — Минск : Попурри, 2003. — 129 с.
8. Чернов Юрий Львович. В бронзе, мраморе, граните. — М. : Сов. художник, 1978. — 32 с. : ил.
9. Українська радянська скульптура. — К. : Держвидав образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1957. — 121 с. : іл.
10. 50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV-XIX веков. — Л. : Советский художник, 1968. — 316 с.
11. 50 лет советского искусства. Скульптура. — М. : Сов. художник, 1967. — 175 с. : ил.

Дополнительная литература

12. Всеобщая история искусств в 6-ти т.: искусство эпохи Возрождения. Т. 3 / под общ. ред. Ю.Д. Колпинского, Е. И. Ротенберга. — М. : Искусство, 1962. — 530 с. : ил. — Худ. отд.
13. Всеобщая история искусств в 6-ти томах : Искусство XX века. Т.2, Кн.2 / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. — М. : Искусство, 1961. — 508 с. : ил. — Худ. отд.
14. Малая история искусств : Античное искусство / Б. И. Ривкин. — М. : Искусство, 1972. — 356 с. — Академия
15. Мухина: Литературно-критическое наследие. — М. : Искусство, 1960. — 226 с. : ил.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.