

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Академическая скульптура и пластическое
моделирование»**

Наименование ОПОП: Дизайн в медиаиндустрии

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 24,4 час.

самостоятельная работа: 83,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	3
практикум (выполнение практических заданий)	3
присутствие на занятии	3
создание скульптурной композиции (рельеф) на выставку	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	3
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Дизайн в медиаиндустрии» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Составитель(и):

В. З. Абдуллина, доцент кафедры компьютерной графики и дизайна

Рецензент(ы):

Н.Ю. Лаврешкина, доцент, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

овладение техникой и навыками моделирования, развитие пространственного мышления, натурального восприятия объемно-пространственной композиции

Задачи дисциплины:

1. развитие художественного мышления, зрительной памяти и творческого воображения;
2. знакомство с историей развития мировой и русской скульптуры;
3. изучение основ работы с различными пластическими и освоение их формообразующих свойств;
4. изучение методов макетирования, моделирования и/или прототипирования вариантов дизайнерских решений
5. формирование умения пользования выразительными качествами скульптуры

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Композиция

Начертательная геометрия и графика

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

3-D моделирование и анимация

Архитектурное проектирование

Захват движения Motion Capture и анимационное моделирование

Трудовое и авторское право

Ландшафтный дизайн

Фотомастерство и основы дизайна кинофотоизображений

Технологическая среда медиаиндустрии

Колористика изобразительных решений в дизайнерских проектах

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Развитие костюма

Технические приемы живописи

Архивное дело в медиаиндустрии

Документоведение в медиаиндустрии

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

Универсальные компетенции

УК-2 — Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-2.3 — Выбирает оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, составляет план реализации проекта.

Знает: основы моделирования и макетирования; основные этапы создания моделей и макетов; виды пластических материалов

Умеет: выбирать оптимальные способы решения творческой задачи при создании

проекта (композиции)

Владеет: навыком моделирования фигуры человека в скульптурной композиции

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественный.

ПК-8 — Способен к художественно-технической разработке дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ПК-8.1 — Применяет знания в области художественно-технической разработки дизайн-проектов при создании визуальной информации.

Знает: историю развития европейской школы скульптуры, ее современное развитие

Умеет: применять знания в области пластического моделирования при художественно-технической разработке дизайн проектов

Владеет: навыками моделирования и макетирования средства валяния и лепки

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 24,4 час.

самостоятельная работа: 83,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	3
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	4	4
Практические	16	16
Консультации	4	4
Самостоятельная работа	75	75
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Скульптура как вид искусства

Классификация скульптуры. Виды скульптуры: монументальная, станковая, монументально-декоративная, архитектурно-декоративная, садово-парковая, скульптура малых форм, медальное искусств. Цели и задачи скульптуры по видам. История развития европейской школы архитектуры. Развитие скульптуры в России. Современные тенденции скульптуры.

Тема 2. История развития европейской школы скульптуры и архитектуры

Развитие скульптуры в Европе и в России. Современные тенденции скульптуры

Тема 3. Валяние. Пластика. Лепка

Разновидности жанров. Композиция. Выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры.

Техника и технологии академической скульптуры. Материалы и техники скульптуры.

Тема 4. Понятие рельефа

Рельеф, барельеф, горельеф как жанры скульптуры. Понятие рельефа. Виды рельефа. Законы и принципы построения рельефа на плоскости. Приемы построения рельефа. Трансформация плоскости. Объем и форма. Приемы трансформации плоскости.

Тема 5. Пластическое моделирование и макетирование

Модель и ее роль в проектной деятельности дизайнера и архитектора. Введение в моделирование: необходимые инструменты и рекомендации их использования. Классификация макетов в зависимости от масштаба и назначения. Основные операции при изготовлении макетов. Типы соединений. Виды пластических материалов.

Тема 6. Понятие "пластической анатомии" в скульптуре

История изучения пластической анатомии с эпохи античности до нашего времени. Каноны пропорций фигуры человека: стандарты и реальность. Пропорциональные каноны Древнего Египта, Античности, Возрождения. Пропорции современного человека. Пропорции детской, мужской и детской фигуры.

Тема 7. Фигура человека как динамическая конструкция

Центр тяжести, равновесие и пропорции человеческого тела. Закономерности устойчивости человеческого тела. Центр тяжести человеческого тела. Потеря и поиск равновесия – основа движения при ходьбе. Изображение мускулатуры человека в динамике. Особенности изображения фигуры человека в динамике и сложных пространственных положениях. Человеческая фигура в ракурсе.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Скульптура как вид искусства	0,5	0	0	2	0	0	2,5
2	История развития европейской школы скульптуры и архитектуры	0,5	0	0	2	0	0	2,5
3	Ваяние. Пластика. Лепка	0,5	0	0	2	0	0	2,5
4	Понятие рельефа	0,5	0	0	2	0	0	2,5
5	Пластическое моделирование и макетирование	1	0	0	2	0	0	3
6	Понятие "пластической анатомии" в скульптуре	0,5	0	0	2	0	0	2,5
7	Фигура человека как динамическая конструкция	0,5	0	0	4	0	0	4,5
	ВСЕГО	4	0	0	16	0	0	20

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Моделирование натюрморта из простейших геометрических фигур	2
2	Фронтально-рельефная композиция из простых геометрических элементов	2
3	Выявление смысла и выразительности объёма в пространственной композиции из простых геометрических объектов	2
4	Моделирование фрагмента головы человека	2
5	Моделирование конечностей фигуры человека	2
6	Моделирование фигуры человека в движении	2
7	Формирование объёмной формы с помощью взаимно перпендикулярно секущих плоскостей	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	3
практикум (выполнение практических заданий)	3
присутствие на занятии	3
создание скульптурной композиции (рельеф) на выставку	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3
курсовая работа	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

входной контроль не проводится

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы курсовых работ

1. Сравнительный анализ систем пропорционирования фигуры человека.
2. Типы фигур человека.
3. Особенности пластики мужской и женской фигуры человека.
4. История развития пластической анатомии для художников.
5. Особенности изображения мускулатуры в античном искусстве.
6. Особенности пластики человека в скульптуре средних веков.
7. Изображение фигуры человека в ракурсе на примере искусства Латинской Америки 50-60-х гг. XX века.
8. Изображение мускулатуры человека в живописи эпохи Возрождения.
9. Сравнительный анализ выполнения экорше.

Описание шкал оценивания и методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков, и характеризующие этапы формирования компетенций

85-100 отлично Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям написания курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить на поставленные вопросы.

70-84 хорошо Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время

защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) представить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы.

56-69 удовлетворительно Исследование не содержит элементы новизны. Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы.

0-55 неудовлетворительно Студент не владеет теоретическим материалом. Материал излагается нелогично, структура работы не выдержана. Во время защиты студент не может ответить на поставленные вопросы.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Что такое скульптура как вид искусства?
2. Назовите виды скульптуры
3. Перечислите материалы скульптуры
4. Выразительные средства скульптуры
5. Назовите техники скульптуры
6. Перечислите основные технологии скульптуры
7. Назовите задачи скульптуры
8. Назовите имена выдающихся скульпторов и их вклад в этот вид искусства
9. Что такое «анатомический театр»?
10. Пластическая анатомия верхних конечностей человека
11. Пластическая анатомия нижних конечностей человека
12. Пластическая анатомия мышц головы и шеи человека
13. Пластическая анатомия мышц туловища человека (передняя часть)
14. Пластическая анатомия мышц туловища человека со спины
15. Пластическая анатомия мышц верхних конечностей человека
16. Пластическая анатомия мышц нижних конечностей человека
17. Кости позвоночника. Скелет грудной клетки
18. Кости верхних конечностей
19. Кости плечевого пояса (ключица, лопатка)
20. Кости нижних конечностей
21. Кости черепа
22. Мышцы торса. Место прикрепления и функции.
23. Мышцы руки. Место прикрепления и функции.
24. Мышцы кисти. Место прикрепления и функции.
25. Мышцы плечевого пояса. Место прикрепления и функции.
26. Мышцы разгибатели руки. Место прикрепления и функции.
27. Мышцы таза и бедра. Место прикрепления и функции.
28. Мышцы ноги. Место прикрепления и функции.
29. Приводящие мышцы ноги. Сгибатели. Место прикрепления и функции.
30. Мышцы головы и шеи человека. Место прикрепления и функции.
31. Понятие «Анатомическая сквозная зарисовка» (А. А. Бызова).
32. Понятие «Анатомическая зарисовка» (А. А. Бызова).
33. Понятие «Сравнительная анатомия», «Анатомия хирургическая, топографическая» (М. Дюваль).
34. Метод объемного анатомического построения фигур (М. Ц. Рабинович).
35. В чем сложность изображения мускулатуры человека в динамике?
36. Что такое модель и ее роль в проектной деятельности дизайнера?
37. Назовите инструменты моделирования.
38. Классификация макетов в зависимости от масштаба и назначения.

39. Назовите виды пластических материалов моделирования.
40. Что такое макет?

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	10	4	40
Присутствие на занятии	3	10	30
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
создание скульптурной композиции (рельеф) на выставку	15	1	15
Выступление с докладом	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Приданников, М. В. Академическая скульптура и пластическое моделирование : учебное пособие / М. В. Приданников. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 149 с. - Текст: непосредственный
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
2. Раков, Юрий Абрамович. Скульптурный олимп Петербурга. Путешествие в антично-мифологический Петербург [Текст] : научно-популярная литература / Ю. Раков. - СПб. : Искусство-СПб, 2000. - 253 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура [Текст] : историческая литература / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2006. - 848 с. : ил. - ISBN 5-699-00307-X :
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Академическая скульптура и пластическое моделирование» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

На первом занятии студенты должны быть ознакомлены с тематическим планом дисциплины; особенностями начисления баллов по системе БРС; организацией самостоятельной работы.

Самостоятельная работа заключается в подготовке доклада; выполнению практических заданий; подготовке курсовой работы и подготовке к зачету с оценкой.