

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
«Скульптура»
Гринев О.В.

«25» мая 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Техника скульптуры и технология скульптурных материалов

Уровень образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.04. «Скульптура»

Специализация: Художник - скульптор

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: Скульптура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	
2	72	12	30	30	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.04. «Скульптура», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1018 от 13 августа 2020 г.

Программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «20» мая 2021 г., протокол № 18.

Разработчики:

Доцент Титов М.Н.

Ст. преподаватель Дружинина Е.Н.

Преподаватель Отставнова О.А.

Заведующий кафедрой «Скульптура»:

Профессор Гринёв О.В.

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель:

Формирование необходимых практических навыков и методических знаний необходимых для осуществления профессиональной деятельности художника-скульптора, основанное на теоретическом и практическом ознакомлении с физико-химическими свойствами скульптурных материалов; изучение особенностей применения скульптурных материалов их свойства и пластические возможности, долговечность скульптурных произведений, выполненных в различных материалах; изучение техники выполнения скульптуры в зависимости от природы и структуры художественных материалов; сформировать способности самостоятельно применять профессиональные знания и технологические навыки:

для развития профессиональных компетенций;

для развития творческих способностей

при дипломном проектировании и профессиональной деятельности

1.2 Задачи:

Получение знаний по истории применения различных материалов в искусстве. Овладение знаниями о скульптурных материалах, их свойствах и способах обработки. Формирование навыков и умений профессиональной оценки и выбора материалов, а также их обработки для решения конкретных (образно-художественных) задач. Знание техники безопасности при работе с различными материалами. Знание и использование при объяснении профессиональных понятий, терминологии и их значения.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Техника скульптуры и технология скульптурных материалов» включена в базовую часть Блока 1 и изучается на протяжении двух семестров в объеме 72 часов, в том числе 60 часов контактной работы и 12 часов самостоятельных занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце 2 семестра.

3. Требования к уровню освоения курса

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции ПК-1, ПК-5. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1: способность демонстрировать свободное владение выразительными средствами скульптуры (рисунок, лепка, графика), способностью свободно владеть техниками и технологиями в области скульптуры (станковой, монументальной, декоративной скульптуры и мелкой пластики).	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - художественные материалы, техники и технологии, используемые в скульптуре в условиях практической деятельности; основные закономерности построения и моделирования формы в скульптуре; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять на практике знания по технике и технологии скульптурных материалов, уметь изложить в эскизах творческий замысел. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами и средствами передачи объема и пространства; навыками свободного владения выразительными средствами скульптуры с применением техники и технологий скульптуры и скульптурных материалов, проявляя креативность композиционного мышления.
ПК-5: Способность знать методику и выполнять работы по переводу эскиза или масштабной модели скульптуры в размер оригинала, использовать на практике знания основных методик перевода скульптуры в твердые материалы и технику проведения реставрационных работ произведений скульптуры.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - художественные материалы, используемые в скульптуре в условиях учебной и производственной практики, знать методику по переводу эскиза или масштабной модели скульптуры в размер оригинала, методику перевода скульптуры в твердые материалы <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов для последующего создания художественного произведения, использовать на практике знания основных методик перевода скульптуры в твердые материалы <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками основных методик перевода скульптуры в твердые материалы при работе над композицией, навыками работы по переводу эскиза или масштабной модели скульптуры в размер оригинала, навыками работы с инструментами для перевода скульптуры в твердые материалы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия(всего):	30	30	30
практические занятия (ПЗ)	30	30	60
Самостоятельная работа:	6	6	12

Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	зачет	
Общая трудоемкость, час	36	36	72
ЗЕ	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

1 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	Компетенции
1.	Физико-технические свойства мягких материалов (глины, пластилина) и применения их в изготовлении скульптуры. Инструмент для лепки, измерительные инструменты, его изготовление и применение.	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Учебное ознакомительное задание служит для понятия пластических особенностей материала и приобретения навыков в их применении. – Суметь применить знания, в построении и изготовлении скульптуры. – Изучение мягких материалов (глины, пластилина) их физико-технические свойства и применения в изготовлении скульптуры. – Изучения инструмента для лепки, измерительные инструменты, его изготовление и применение. <p>Практические упражнения (последовательность выполнения работы):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Приготовление глины, заливка водой, обработка на доске, формирования ее в кубы либо пласти. b) Изучение приготовления пластилина, марки пластилина: восково-серый, восково-жировой, твердый. c) Изготовление стеков для глины, пластилина d) Изготовления циркуля, отвеса. e) Изучение разновидности пропорциональных, измерительных шкал фигуры человека. <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Изучить пластические особенности материалов, их состав, условия эксплуатации, способность материалов изменять и сохранять форму при лепке. b) Способ приготовления глины и пластилина 	ПК-5

		<p>для лепки.</p> <p>в) Научится применять инструмент в соответствии с задачами, поставленными на уроках.</p> <p>г) Понять принципы измерительных инструментов (циркуль, отвес, уровень), научится их применять.</p> <p>Материал: <i>пласталин, глина, проволока, дерево.</i></p>	
2.	Каркас для головы н. в. Глаголь как неотъемлемая часть каркаса для скульптуры в мягком материале; основные законы изготовления и их применение на практике.	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение конструкции и изготовление каркаса для головы в н. в. Понятие о глаголе как неотъемлемой части каркаса для скульптуры в мягком материале изучение основных законов изготовления и их применение на практике. <p>Практические упражнения (последовательность выполнения работы):</p> <p>а) Чертеж и изготовление глаголя из проволоки для фигуры 30см.-40см.</p> <p>б) Снятие размеров, схема-чертеж каркаса головы</p> <p>в) Изготовление каркаса для лепки головы</p> <p>Задачи:</p> <p>а) Научиться делать правильной формы глаголь, понять устройство и разновидность каркасной системы для выполнения лепки головы.</p> <p>б) Понять важность и целесообразность применения глаголя для изготовления каркаса фигуры человека.</p> <p>в) Понять устройство каркаса для головы, добиться прочности, но тем не менее гибкости каркаса, чтобы можно было в процессе лепки изменить движение, поворот головы, если оно недостаточно верно найдено.</p> <p>Материал: <i>дерево, проволока</i></p>	ПК-1 ПК-5
3.	Каркас для мужской фигуры 40-60см., для лепки из пластилина.	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение и изготовление каркаса для мужской фигуры 40-60см., для лепки из пластилина. <p>Практические упражнения (последовательность выполнения работы):</p> <p>а) Подготовка проволоки, расчет пропорций фигуры 40см.-60см.</p> <p>б) Изготовление каркаса, его фиксация на плинте.</p>	ПК-1 ПК-5

		<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Научиться понимать принципиальные различия изготовления каркаса для лепки в пластилине. б) Понять принцип крепежа глаголя с плинтом (дерево). в) Изучить особенности построения каркаса для лепки в пластилине. г) Изучить технические особенности в изготовлении каркаса для фигуры. <p>Материал: дерево, проволока</p>	
--	--	---	--

2 семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)	
1.	<p>Каркас для портрета с плечевым поясом в н. в., его изготовление.</p> <p>Каркас для фигуры человека 0,5 н.в., для лепки из глины, его изготовление.</p>	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение каркаса для портрета с плечевым поясом в н. в., его изготовление. – Изучение каркаса для фигуры человека 0,5 н.в., для лепки из глины, его изготовление. <p>Практические упражнения (последовательность выполнения работы):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) На основе изученного устройства скелета человека, сделать пропорциональные расчеты. б) Подготовка проволоки, глаголя, дерева (плинта). в) Выход готовый каркас для фигуры человека (мужской) 0,5 н.в. г) Снятие размеров, для портрета с плечевым поясом, анализ изучение крепления, изготовление эскиза чертежа. д) Изготовление каркаса, его крепление с плинтом. <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Получение прочного, регулируемого по высотам, устойчивого каркаса. б) Изготовить прочный каркас для выполнения портрета с плечевым поясом. в) На основе изучения скелета человека, контрапоста изготовить каркас с использованием глаголя, с расчетом для лепки в глине. г) От простого изготовление каркаса головы перейти к более сложной задаче: попытаться 	ПК-1 ПК-5

		<p>связать ранее изученную каркасную систему головы с плечевым поясом, добиться прочности и надежности в нагрузке материалом (глиной).</p> <p>д) Найти и рассчитать толщину проволоки, ее крепеж с учетом массы глины.</p> <p>Материал: дерево, проволока, глаголь.</p>	
2.	Свойства гипса, физико-механическая характеристика.	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучение свойств гипса, физико-механическая характеристика. <p>Практические упражнения (последовательность выполнения работы):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Изучение свойств гипса. Определения хрупкости, путем отливка плашек разной толщины, нанесения фактуры для понятия светотеневой передачи. б) Гипс для создания форм. Способ замешивания. в) Гипс для заделывания недостатков отливок. Способ замешивания. <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Изучить свойства гипса, физико-механические особенности при формовке и эксплуатации. б) Изучить свойства гипса (разновидностей) как переходного материала, его доработка. в) Изучить применение гипса для изготовления форм. г) Изучить правильность формовки, способы формовки. д) Изучить прочность. е) Изучить воздействие окружающей среды на гипс. <p>Материал: гипс</p>	ПК-1 ПК-5

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	CPC	Всего
1.	Физико-технические свойства мягких материалов (глины, пластилина) и применения их в изготовлении скульптуры. Инструмент для лепки, измерительные инструменты, его изготовление и применение.	10	2	12
2.	Каркас для головы н. в. Глаголь как	10	2	12

	неотъемлемая часть каркаса для скульптуры в мягком материале; основные законы изготовления и их применение на практике.			
3.	Каркас для мужской фигуры 40-60см., для лепки из пластилина.	10	2	12

2-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	CPC	Всего
1.	Каркас для портрета с плечевым поясом в н. в., его изготовление. Каркас для фигуры человека 0,5 н.в., для лепки из глины, его изготовление.	15	3	18
2.	Свойства гипса, физико-механическая характеристика.	15	3	18

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Кочетков В. П. Авторская медаль Строгановской школы : учебно-методические материалы / В. П. Кочетков. — Электрон. текст. изд. — М. : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2015. — 162 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73834/#3>. — ISBN 978-5-87627-095-5.
2. Лантери Э. Лепка / Э. Лантери. — 1 файл в формате PDF. — М. : В. Шевчук, 2006. — 335 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3974. — ISBN 5-94232-035-7.
3. Одноралов Н. В. Скульптура и скульптурные материалы: учебное пособие для художественных вузов и училищ / Н. В. Одноралов. — 2-е изд., доп. — М. : Изобразительное искусство, 1982. — 223 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4442. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2. Дополнительная литература

1. Буффье Г. Руководство лепного искусства / Г. Буффье. — М. : Эксмо, 2015. — 128 с. — (Рукоделие и ремесло. Классические издания). — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4315. — Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-699-80449-8.
2. Добрынина Г. Г. Скульптура и пластическое моделирование: учебное пособие / Г. Г. Добрынина. — Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4328. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Ермаков М. П. Основы дизайна. Художественная обработка металла ковкой и литьем : учебное пособие для вузов и колледжей с электронным приложением / М. П. Ермаков. — Электрон. текст. изд. — М. : ВЛАДОС, 2018. — 578 с. — (Изобразительное искусство). — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/112116/#1>.
4. Косарева, А. В. Искусство медали: книга для учителя / А. В. Косарева. — Москва: Просвещение, 1982. — 127 с.: ил.
5. Левин И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре: утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебно-методического пособия / И. Л. Левин. — Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2016. — 215 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4335. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-528-00135-7.
6. Мальстром М. Моделирование фигуры человека: анатомический справочник скульптора / М. Мальстром. — Минск: Попурри, 2003. — 135 с.: ил. — ISBN 985-483-005-5.
7. Мельник А. А. Архитектурно-декоративная пластика. Основные закономерности построения рельефа: учебное пособие / А. А. Мельник. — Москва: МАРХИ, 1983. — 150 с.: ил.: мяг.
8. Рубино П. Скульптурный портрет в глине: Увлекательное путешествие в мир творческих и технических возможностей портретной скульптуры: пер. с англ. / П. Рубино. — М. : АСТ: Астрель, 2006. — 158 с.: ил.: тв. — ISBN 5-17-037570-0
9. Скульптура: энциклопедия: уникальный иллюстрированный справочник для скульпторов / Клер Уэйт Браун. — Москва: Арт-Родник, 2012. — 192 с.: ил.: тв.
10. Технология художественного литья: учебное пособие для вузов: рекомендовано к изданию УМО по образованию в области технологии художественной обработки материалов и метрологии в качестве учебного пособия для студентов вузов / В. Б. Лившиц. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 152 с. — (Университеты России) . — Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/tehnologiya-hudozhestvennogo-litya-437960#page/1>. — ISBN 978-5-534-07594-6.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E586E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Техника скульптуры и технология скульптурных материалов» укомплектована: станки скульптурные, подиум для модели, глина, пластилин, глаголи разных размеров (малый, средний, большой), шкаф для хранения оборудования и инструментов. Слесарный стол, тески. Деревянные блоки разных пород дерева и размеров. Камни (образцы камней) разных пород. Пунктир машинки, гипс, ванны (бочки) для замешивания глины. Проволока для каркасов. Вязальная проволока. Стамески, инструменты для работы с камнем (болгарка, фреза, молотки, киянки, закольники, троянки, скарпели, бур. машинка).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСAbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОРАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».