

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет дружбы народов»*

*Инженерная академия
Рекомендовано МССН*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Скульптура

Направление подготовки: 07.03.01 Архитектура

Направленность (профиль/специализация): Архитектура

Москва,
2021 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по направлению 07.03.01 История архитектуры (бакалавриат), без профиля, 2021 года набора, утвержденным на заседании Ученого совета Инженерной академии ___/_____/20__ г. (протокол № _____).

Рабочая программа дисциплины История архитектуры рассмотрена на заседании департамента архитектуры ___/_____/20__ г. (протокол № _____).

Разработчики:

_____		_____
Доцент должность	подпись	И.В.Портнова инициалы, фамилия

Руководитель департамента

_____		_____
	подпись	О.В. Бик инициалы, фамилия

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Скульптура» является получение знаний, умений, навыков и опыта деятельности в социо-гуманитарной области, в сфере изобразительной культуры, связанной с художественными особенностями скульптурного образа, пластического моделирования, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Основными **задачами** дисциплины являются:

- знакомство с основными вопросами теории и практики скульптуры, способствующей пониманию специфического языка скульптурного образа;
- знакомство с основными методами скульптурной пластики;
- знакомство с технологией скульптуры: специфическими свойствами лепки, материалами скульптуры, процессом создания скульптурного образа;
- знакомство с особенностями объемных и рельефных форм, спецификой архитектурных форм и декора, выявлением образности в разных жанрах скульптуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.4. «Скульптура» относится к вариативной части учебного плана. Её изучение базируется на материале предшествующих дисциплин, а также она является базовой для изучения последующих дисциплин учебного плана, перечень которых представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень предшествующих и последующих дисциплин

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	<i>Изучались в более ранние семестры</i>	<i>Будут изучаться в последующие семестры</i>
2	<i>Б.1.В.13. Пластические основы профессиональных коммуникаций</i>	<i>Б1.Б13. История ландшафтной архитектуры</i>
3		<i>Б1.Б10. Основы теории архитект. и др. простр. искусств</i>
4		Государственная итоговая аттестация

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Скульптура» направлена на формирование у обучающихся следующих компетенции:

- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);
- способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6);

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Компетенция	Знания	Умения	Навыки
1	2	3	4
<i>Способностью продемонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);</i>	Основные понятия скульптурной композиции. Главные принципы развития скульптуры в пространстве. Особенности пластического языка скульптурного образа, знать разные способы пластического выражения	Строить симметричные и асимметричные композиции с натуры оценивать реальные пропорции натуры в соотношении с гармонией целого в композиции	Техникой лепки объемных предметов (пластилин, глина) Техникой лепки рельефных предметов (пластилин, глина) Техникой скульптурного эскиза
<i>способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6);</i>	Теоретические аспекты развития скульптуры, ее место и роль в системе изобразительных искусств	Разбираться в теоретических вопросах скульптуры, в специфике скульптурного образа, структурных особенностях разных материалов	навыки работы с обширным информативным материалом, понимать его характер и особенности как историко-культурного явления и его классификация на всех этапах предпроектного и проектного процессов
<i>способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8);</i>	Виды и жанры скульптуры. Принципы построения объемной и рельефной скульптурных форм и оценивать их пластические свойства	Самостоятельно анализировать классические произведения скульптуры Разбираться в различных стилях и техниках скульптуры	Владеть аналитическими умениями в области художественного анализа скульптуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего, ак. часов	Модуль
		14
Аудиторные занятия	36	36
в том числе:	-	-

Лекции (Л)	-	-
Практические/семинарские занятия (ПЗ)	54	54
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Курсовой проект/курсовая работа	-	-
Самостоятельная работа (СРС), включая контроль	18	18
Вид аттестационного испытания	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость	академических часов	108
	зачетных единиц	3

Дисциплина «Скульптура» является вариативной в подготовке бакалавра по направлению архитектура. Она представляет общеобразовательный предмет художественной направленности, который предполагает использование принципов интеграции со смежными дисциплинами, находящимися во взаимосвязи с пластическими основами профессиональных коммуникаций, рисунком, макетированием. Дисциплина образует последовательно изучаемый комплекс разделов, основной задачей которой является освоение пластического языка скульптурного образа, лепных материалов (глина, пластилин). Она служит не только прикладным целям, но и способствует формированию художественного вкуса, единой эстетической платформы, развитию общей духовной культуры. В ее основу положено изучение природных качеств скульптурного образа. Здесь рассматриваются видовые и жанровые особенности скульптуры, ее общность с архитектурным образом и другими видами изобразительного искусства. Рассматриваются пластические свойства скульптуры, характер построения скульптурного образа, выделяются его художественные компоненты, связанные с определенной мерой условности, стилизации, идеализации образа. Анализируется стилеобразование в скульптуре, способы образной интерпретации, рассматривается технология скульптуры: специфические свойства ваяния и лепки, материалы скульптуры, процесс создания скульптурного образа.

Программой предусмотрены темы, ориентированные на изучение академических моделей, постижение их пластических и структурных качеств через восприятие объемной и рельефной (барельефной, горельефной) формы. Студенты непосредственно знакомятся с пластическими свойствами мягких материалов (глина, пластилин), выявляют особенности объемных и рельефных форм, постигают образность в разных жанрах скульптуры, специфику архитектурных форм и декора.

В основе данной части программы лежит последовательный принцип академического обучения основам скульптуры от более простого к сложному. Ряд тем предполагает более свободную реализацию творческих замыслов. Творческий процесс расчленяется на несколько последовательных стадий: поиск идеи – замысла и его разработка, постепенное овладение навыками мастерства. Студенты постигают основы скульптурной композиции, учатся моделированию объемных форм в пространстве, знакомятся со спецификой рельефного образа. В итоговой творческой работе студенты решают скульптурные композиции разных жанровых составов, пластических статичных и динамичных образов.

Предусматриваются три вида работы: с натуры, по памяти, представлению, которые позволяют передавать различные способы освоения материала – от наглядной реальности до абстрактно-творческих решений. В результате освоения курса студенты должны приблизиться к пониманию специфики скульптуры как пластически-изобразительного вида искусства, уметь выполнять практические задания с применением изученного материала: оперировать законами скульптурной композиции, материалом, реализовать творческий замысел.

Студенты приобретают опыт объемно-пространственного мышления, овладевают пластическими средствами выражения, раскрывают выразительные возможности объемной формы, постигают пластику, структуру предмета.

В изучении курса «Скульптура» выделяется практический аспект. Учебные практические работы выполняются обучающимися в аудитории под руководством преподавателя. Важным аспектом является самостоятельная работа. Она играет важную роль в рейтинговой системе обучения, направлена на формирование готовности к самообразованию, развитию созидательной и активной позиции обучающегося. Самостоятельная работа включает работу с учебной литературой, завершение и оформление учебных работ, выполнение практических работ после изучения соответствующей темы, овладение скульптурной техникой выполнения моделей.

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Для эффективного изучения дисциплины «Скульптура» необходимо, в первую очередь, четко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, методическими рекомендациями, структурой курса, списком рекомендованной литературы. Весь курс дисциплины структурно состоит из соответствующих тем. Самостоятельное выполнение задания предполагает обсуждение изучаемых тем. В процессе рассмотрения той или иной темы, студентам предлагаются вопросы, связанные с проблемами пластического языка скульптуры, его природы, специфики художественного образа, а также конкретные вопросы, касающиеся моделирования академической или творческой работы. Все практические (пластические) задания должны быть выполнены до состояния законченности. По завершению проводится:

1) взаимное рецензирование работ 2) общий просмотр работ; 3) обсуждение возникших сложностей и методов их решения.

Для самостоятельного изучения курса данной дисциплины и выполнения учебных заданий необходимо использовать список основной и дополнительной литературы, а также учебно-практические пособия, в которых даются рекомендации, необходимые для выполнения учебных заданий. Время, необходимое на самостоятельную проработку рекомендованного преподавателем материала, каждый обучающийся определяет сам с учётом своих индивидуальных способностей и возможностей.

Дисциплина «Скульптура» включает виды самостоятельных работ:

Чтение основной и дополнительной литературы.

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам.

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы

Поиск необходимой информации в сети Интернет.

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации

В первую очередь процесс обучения обеспечивает *учебно-методическая литература*. Такими являются программы и учебные пособия для студентов II-IV курсов «Пластические основы профессиональных коммуникаций» и «Скульптура» «Графические и пластические образы в учебной практике студента-архитектора» (И.В.Портнова). Программы ориентирует по темам и вводят в курс изучения предмета. Контрольные вопросы формируют законченное представление по тому или иному вопросу.

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, целенаправленное и вдумчивое *чтение рекомендованной литературы*. Без овладения навыками

работы с книгой, формирования в себе стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности.

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной программой, планами занятий, другими учебно-методическими материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах занятий, вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основную и дополнительную.

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточники, учебники, учебные пособия). Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изучение ее необходимо, в частности, при более углубленном понимании темы. Приветствуется и служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы и ее изучения (штудирования).

Обязательным элементом организации учебного процесса являются *регулярные консультации* (не реже 1 раза в неделю), которые могут быть индивидуальными и групповыми, и контроль за выполнением учебных заданий.

5. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины/темы занятия	Лекц.	Практ. / семинар.	Лаб.	СРС	Всего час.
3 СЕМЕСТР						
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ						
1.	Тема 1. Растительный орнамент с природы симметричной формы в рельефной (барельефной) композиции	-	14		14	28
2.	Тема 2. Модель частей лица Давида (глаз)	-	14	-	14	28
3.	Тема 3. Модель частей лица Давида (губы)	-	14	-	14	28
4.	Тема 4. Модель частей лица Давида (нос)	-	14	-	14	28
5.	Тема 4. Модель частей лица Давида (ухо)	-	14	-	14	28
6.	Тема 5. Творческая работа (круглая скульптура, рельеф)	-	16	-	16	32
	Зачет	-	36		72	108

6. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ С НАТУРЫ	Анализ натурального предмета. Композиционный центр. Группировка масс вокруг центра. Признак симметричности. Композиционное решение с точки зрения центральной природы. Формирование композиции в согласии с законами рельефного образа. Оценка скульптурных свойств в барельефе, горельефе. Поиск пластичности форм изображаемого предмета (цветка). Характер движения элементов природы (листья). Соразмерность форм, профилировка, возвышение на плоскости. Ощутимость барельефной
1.	Тема 1. Растительный орнамент с природы симметричной формы в рельефной (барельефной) композиции	

		формы. Сопоставление частей и целого в законченной композиции.
2.	Тема 2. Модель частей лица Давида (глаз)	Анализ структуры человеческого лица. Анатомия головы. Построение глаза с натуры. Анализ натуры. Структура глаза, его формы, посадка глаз. Анализ глаза как шара. Геометризация объемной формы. Распределение характерных акцентирующих форм: переломы надбровных дуг, глазничной впадины. Ведение работы от общего к частному. Анализ пропорциональных соотношений объема модели и показ пластики формы. Концентрация внимания в отношении моделировки формы, осязательность скульптурной тектоники.
.3	Тема 3. Модель частей лица Давида (губы)	Анализ натуры. Геометризация объемной формы. Распределение характерных акцентирующих форм. Размер губ как основной модульный размер. Структура губ. Построение формы губ. Ведение работы от общего к частному. Анализ пропорциональных соотношений объема модели и показ пластики формы. Концентрация внимания в отношении моделировки формы, осязательность скульптурной тектоники
4	Тема 4. Модель частей лица Давида (нос)	Анализ натуры. Структура носа. Геометризация объемной формы. Распределение характерных акцентирующих форм. Построение призмы носа. Определение форм крыльев. Ведение работы от общего к частному. Анализ пропорциональных соотношений объема модели и показ пластики формы. Концентрация внимания в отношении моделировки формы, осязательность скульптурной тектоники
5	Тема 5. Модель частей лица Давида (ухо)	Анализ натуры. Структура уха Построение формы уха. Абрис объемной криволинейной формы. Распределение характерных акцентирующих частей формы. Определение форм крыльев. Ведение работы от общего к частному. Анализ пропорциональных соотношений объема модели и показ пластики формы. Концентрация внимания в отношении моделировки формы, осязательность скульптурной тектоники.
	ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА С НАТУРЫ, ПО ПАМЯТИ, ВООБРАЖЕНИЮ	Материализация творческой идеи в пластическом материале. Поиск выразительной уравновешенной композиции: однофигурной или групповой. Момент взаимодействия героев в группе. Эмоциональных проявлений в группе. Анализ поз, движений, характеризующих взаимоотношения героев. Создание единого синтезированного образа, выявление общности группы, ее целостности и индивидуальности каждой модели. Поиск соответствующей меры обобщения и лаконизма изобразительного языка. Роль просветов в скульптурной группе. Опыт русских скульпторов XIX-XX вв. А.Голубкиной, В.Музиной, французских скульпторов XX в. А.Майоля, О.Родена и др. Поиск соответствующих вариантов композиции, выразительных форм. Символический образ в скульптуре. Претворение замысла в форму символа - обобщения. Обращение к творческому наследию
6	Тема 6. Творческая работа (круглая скульптура, рельеф)	

		русских скульпторов XIX -XX вв. Роль творческого воображения. Метод абстрагирования. Поиск концентрации идеи в реальных формах скульптуры, всей композиции как организованного целого.
--	--	--

6. Образовательные технологии

Организация занятий по дисциплине «Скульптура» проводится по следующим видам учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.

Реализация компетентного подхода в рамках направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» предусматривает сочетание в учебном процессе контактной работы с преподавателем и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся для более полного формирования и развития его профессиональных навыков.

Целью практических, самостоятельных работ является получение студентами знаний и выработка практических навыков работы с мягкими материалами в области моделирования скульптурной композиции. Для достижения этих целей используются традиционные формы работы – решение задач с использованием скульптурного оборудования, специализированных станков для выполнения практических работ. Групповая работа при анализе конкретной ситуации, а также при выполнении практической работы в подгруппе, развивает способности проведения анализа и диагностики проблем. С помощью метода анализа конкретной ситуации у обучающихся развиваются такие квалификационные качества, как умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, поступающую в вербальной форме. Практические работы проводятся в специальных аудиториях, оборудованных необходимыми наглядными материалами.

Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися отдельных вопросов практического курса.

Уровень освоения материала по самостоятельно изучаемым вопросам курса проверяется при проведении текущего контроля и аттестационных испытаний (зачет) по дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Красавина Ю.В. Скульптура и пластическое моделирование [электронный ресурс] : Учебное пособие. Специальность 070601.65 – "Дизайн" / Ю.В. Красавина, О.П. Галицкая. - электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2011. - 122 с. - <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1>
2. Портнова Ирина Васильевна. Скульптура [Текст/электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И.В. Портнова. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2017. - 58 с. - ISBN 978-5-209-079965 : 99.53. <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1>
3. Портнова Ирина Васильевна. Пластические основы профессиональных коммуникаций [Текст/электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И.В. Портнова. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 71 с. - ISBN 978-5-209-08763-2 : 84.08. <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1>
4. Портнова И. В. Коршунова Н.Н. Графические и пластические образы в учебной практике студента-архитектора. Москва, РУДН. 2019. 163 с.

Дополнительная литература:

1. Ефимов Андрей Владимирович. Архитектурная колористика и пластические искусства [Текст] / А.В. Ефимов, Н.Г. Панова. - М. : Буксмарт, 2018. - 424 с. : ил. - ISBN 978-5-6040055-0-7: 3000,00. <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/2>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

2. Сайты министерств, ведомств, служб, производственных предприятий и компаний, деятельность которых является профильной для данной дисциплины:

-

3. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица 5 – Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Местонахождение
Лекционная аудитория № 360 Оборудование и мебель: - Персональный компьютер, монитор аудиторный настенный - столы и скамейки, стулья.	г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ (лаборатория) № 360 Оборудование и мебель: - столы, скамейки, стулья, доска; - скульптурные станки; - наглядные макетные образцы оборудования (гипсовые модели).	г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3

9. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, сформированный для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Скульптура» представлен в *приложении 1* к рабочей программе дисциплины и включает в себя:

- перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем с использованием фонда оценочных средств (ФОС): практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения студентами знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков студентов:

3. на занятиях
4. по результатам выполнения индивидуальных заданий
5. по результатам отчета обучающихся в ходе просмотра работ.

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной образовательной программе.