

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.О.16
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая скульптура

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

направленность (профиль)
Дизайн среды и интерьер

Форма обучения: очная

Год набора: 2026

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр Форма контроля Вид занятий	3	Итого
	зачет	
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	64	64
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	64,25	64,25
Самостоятельная работа	43,75	43,75
Контроль	-	-
Итого	108	108

Рабочую программу составил (и):

Доцент, Василий Е.С.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 54.03.01 Дизайн.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2030 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель центра дизайна

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Кузьмина М.С
(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Центра современного искусства

(протокол заседания № 1 от «10» сентября 2025 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с основными законами академической скульптуры, дать специальные знания, умения и навыки будущим художникам декоративно-прикладного искусства, развить их творческие способности в области академической скульптуры и пластического моделирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Академический рисунок и живопись»,

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Организация проектной деятельности в дизайне», «История искусства», «История дизайна, науки и техники».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной график.	ОПК-4.1. Владеет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна, принципами линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуру и способах проектной графики.	Знать: физические и пластические свойства материалов их эксплуатационные возможности, их экологичность и функциональность, основы конструирования и моделирования.
		Уметь: применять технологические знания о материалах в построении объемно-пространственных композиций и пластическом моделировании объектов.
		Владеть: основами проектной графики для создания арт-объектов, средовых композиций для экстерьера и интерьера.
	ОПК-4.2. Анализирует варианты применения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой	Знать: приемы композиционного построения, разновидности композиций согласно поставленным целям и задачам, в конкретной средовой зоне. Уметь: стилизовать предметы и их

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	культуры и способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна.	структуру согласно поставленным целям и задачам.
		Владеть: основами черчения в построении ортогональных проекций, основами перспективы и анатомического анализа фигуры человека и животных.
	ОПК-4.3. Применяет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна оптимальные решения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики.	Знать: основы эргономики при создании скульптурных объектов функционального характера.
		Уметь: подбирать метод конструирования того или иного средового объекта.
		Владеть: основами комбинаторики, тектоники, навыками рисовальщика, скульптора.

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
1. Общее понятие о скульптуре	Пр.	Специфические особенности скульптуры, как вида искусства. Виды и материалы скульптуры.	3	2	-	-	-
2. Портрет	Пр.	1. Портрет с плечевым поясом с живой натуры. Внесение элементов декоративности: ограничение плечевого пояса; композиционное конструирование подставки и аксессуаров; применение фактур. 2. Роль подставки и декоративных дополнений в образной трактовке портрета. 3. Конструктивно-пластическая взаимосвязь головы, шеи и плечевого пояса в портрете. 4. Изготовление конструктивного каркаса под портрет (геометризация, обрубковка). 5. Конструктивное моделирование анатомических блоков в портрете по динамике средней линии. 6. Пластическая проработка модели.	3	30	50	-	Творческое задание
3. Стоящая фигура человека	Пр.	1. Закономерности строения стоящей фигуры с опорой на одну ногу. 2. Создание композиции с применением приемов декоративной стилизации.	3	32	40	-	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		3. Пространственное распределение конструктивных масс фигуры человека в конкретном движении. 4. Применение приемов декоративной стилизации. 5. Конструирование каркаса для фигуры. Поиск центра тяжести. 6. Проработка анатомической конструкции модели с натуры и поиск динамики по законам контрапоста. 7. Моделирование деталей, выявление акцентов и конструкций суставов. 8. Проработка декоративных дополнений композиции. 9. Пластическая проработка модели.					
	СР	Выполнение практических заданий	3	43,75	-	-	-
	ПА		3	0,25	-	-	-
	Псц	Посещаемость	-	-	10	-	-
	Контроль	Зачет	3	-	-	-	-
Итого:				108	100		

Схема расчета итогового балла: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

– **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).

6. Методические указания по освоению дисциплины

В силу отсутствия в программном содержании лекционного курса информационные аспекты рассматриваются в процессе проведения мастер-классов, на которых теория технологий выполнения заданий совмещена с практическим показом преподавателем особо сложных элементов работы, требующих наглядного изучения.

Мастер-класс, как правило, сопровождается лекционными приемами изложения материала, которые студенты могут законспектировать, либо материал предоставляется преподавателем дополнительно в печатном варианте или в форме наглядно-методического пособия, для самостоятельного ознакомления. Наряду с технологией традиционного обучения в дисциплине

«Академическая скульптура» применяется метод коллективной работы, как одна из разновидностей *технологии обучения в сотрудничестве*.

Формы организации учебного процесса зависят от общих методологических целей, поставленных в учебном задании.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
3	ОПК-4.1	Вопросы к зачету № 1-21,45-50 Дискуссия (Собеседование) Творческое задание 1
3	ОПК-4.2 ОПК-4.3	Вопросы к зачёту №22-44, 51-55 Творческое задание 2

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Дискуссия (Собеседование)

(наименование оценочного средства)

Оценочное средство: Собеседование

1. Приведите примеры стилистических особенностей портрета различных эпох.
2. Скульптура античности. Идеал красоты. Древняя Греция и Древний Рим. Выдающиеся мастера античности.
3. Эпоха Возрождения. Реализм в скульптуре. Творчество Микеланджело.
4. Творчество Донателло.
5. Современная скульптура России. Конец 20 – начало 21 века.
6. Монументализм в скульптуре. Выдающиеся скульпторы и портретисты 20 века.
7. Женщины скульпторы России 20 века. Зарубежные женщины скульпторы 20 века.
8. Творчество отдельных мастеров скульптуры (по выбор
9. у студента). 20 век (Роден, Лембрук, Мештрович, Майоль, Бурдель и др.).
10. Какие приемы декоративной стилизации можно применять в искусстве скульптуры.
11. Приведите примеры монументальных скульптурных композиций в России.
12. Приведите примеры пластики малых форм в различных видах декоративно-прикладного искусства.

Критерии оценки:

оценка «зачтено» (или 21-50 баллов) выставляется студенту, если:

- хорошо знает и излагает материал;
- способен к творческому изложению и анализу искусствоведческого материала;
- грамотно излагает материал;
- знаком с историческим наследием прошлого в искусстве портрета.
- обладает поверхностными знаниями;
- ответ излагает «на угад» или не в недостаточном объеме;

оценка «не зачтено» (0-20 баллов) выставляется студенту, если:

- не принимал участия в собеседовании;
- владеет минимальными данными по теме.

7.2.2. Творческое задание 1. Портрет современника. Тематический портрет с декоративными дополнениями (по выбору)

(наименование оценочного средства)

Портрет современника.

Портрет в стиле эпохи.

Портрет по мотивам литературного произведения.

Критерии оценки:

оценка «зачтено» (11-40 баллов) выставляется студенту, если:

- учебное задание выполнено с учетом предъявленных требований на высоком методическом уровне и в указанные сроки;
- соответствие тематике;
- оригинальность технических решений;
- качество исполнения;
- художественно-образная выразительность и цветотонное оформление;
- наличие эскизного ряда в полном объеме;
- правильно выбран центр тяжести и пропорционально распределены массы композиции (по закону контрапоста);
- конструктивно-пластическая проработка модели выполнена на хорошем профессиональном уровне;
- уточнены технологические особенности конечного материала будущей модели.

оценка «не зачтено» (или 0-10 баллов) выставляется студенту, если:

- практические навыки работы не сформировались;
- задание не предоставлено на промежуточный просмотр не своевременно;
- учебное задание представлено частично или на низком профессиональном уровне.

7.2.3. Творческое задание 2. Стоящая фигура человека. (Конструктивный этюд фигуры человека с натуры))

(наименование оценочного средства)

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- учебное задание выполнено с учетом предъявленных требований на высоком методическом уровне и в указанные сроки;
- наличие эскизного ряда в полном объеме;
- правильно выбран центр тяжести и пропорционально распределены массы композиции (по закону контрапоста);
- конструктивно-пластическая проработка модели выполнена на хорошем профессиональном уровне;
- уточнены технологические особенности конечного материала будущей модели.

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- практические навыки работы не сформировались;
- задание не предоставлено на просмотр не своевременно;
- учебное задание представлено частично или на низком профессиональном уровне.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 3

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Какие стилистические особенности могут быть использованы в работе над портретом с применением декоративных дополнений.
2.	Какие приемы декоративной стилизации можно применить в композиции портрета.
3.	В какой среде может быть использован портрет с декоративными дополнениями.
4.	Назовите известных мастеров скульптуры, применяющих стилизацию фигуры человека в своих произведениях.
5.	Какие основные пропорциональные отношения используются в построении головы и фигуры человека.
6.	Какие основные конструктивные блоки формирует костная и мышечная структура человека.
7.	Какие приемы декоративной стилизации могут использоваться в пластическом моделировании при выполнении академических постановок с натуры.
8.	Последовательность лепки фигуры человека с опорой на одну ногу.
9.	Мышцы головы человека.
10.	Анализ фигуры человека в несложном движении (на примере анатомического экорше работы Гудона).
11.	Виды скульптурных материалов и возможности их применения.
12.	Виды и жанры скульптуры и сферы их применения.
13.	Виды стилизации, применяемые в скульптуре.
14.	Последовательность выполнения портрета с плечевым поясом.
15.	Скульптура как вид изобразительного искусства. Общие сведения о скульптуре и пластической анатомии.
16.	Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Виды скульптуры. Скульптурные материалы.
17.	Необходимые инструменты и рекомендации по их использованию.
18.	Правильные многогранники (призмы, пирамиды).
19.	Тела вращения (цилиндр, конус).
20.	Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор).
21.	Модели сложных тел вращения.
22.	Составленные геометрические тела.
23.	Соединение объемов (врезки одних тел в другие).
24.	Какие принадлежности и инструменты необходимы скульптору?
25.	Основные принципы формирования объемной формы.
26.	Сфера применения декоративной скульптуры?
27.	Приведите примеры монументальной скульптуры?
28.	Дайте определение круглой скульптуре.
29.	Как называется по грудное изображение человека?
30.	Место знаний анатомии в работе скульптора.
31.	Виды рельефов, применяемых в скульптуре.
32.	Предназначение каркаса, его разновидности.
33.	Дать определение стилизации форм?

№ п/п	Вопросы к зачету
34.	Фактура, ее предназначение в скульптуре?
35.	Акцент в объемной композиции – это...?
36.	Значение рисунка в работе скульптора.
37.	Каркас и его предназначение в скульптуре?
38.	Зачем скульптору эскиз?
39.	Дать определение станковой скульптуры.
40.	Какие произведения скульптуры относятся к малой пластике? Сферы применения декоративной скульптуры малых форм?
41.	Где применяют декоративная скульптура?
42.	Назвать выдающиеся памятники монументальной скульптуры.
43.	Жанры скульптуры.
44.	Что такое станок для моделирования?
45.	Что такое декоративная форма?
46.	Станки для скульптуры и их разновидности?
47.	Какой американский скульптор использовал в своем творческом методе зеркальную мозаику?
48.	Какие виды стилизации присутствуют в творческом методе швейцарского скульптора Альберто Джакометти?
49.	Какой английский скульптор применял в создании своих произведений принцип модульности из металлического прута?
50.	Какой тип стилизации использовал в своем творчестве российский скульптор Михаил Дронов?
51.	Какой тип стилизации использует скульптор Леонтий Усов?
52.	Какие виды стилизации объема применял в своем творчестве Генри Мур?
53.	Материалы, применяемые для исполнения объемных композиций дизайнерами.
54.	Какие виды керамических материалов могут использоваться в пластике малых форм?
55.	Можно ли создавать скульптурные композиции для интерьера из фанеры?

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
3	Зачет	«зачтено»	55-100 баллов: - знает основные методы проектирования, их особенности, важнейшие достижения в области скульптуры; - знает мировые тенденции в скульптуре, способы применения различных техник и материалов для создания художественного образа в скульптуре; - умеет анализировать, систематизировать

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			информацию и на ее основе формировать собственные идеи для поставленной задачи; - умеет анализировать и синтезировать свой и мировой опыт и применяет в своей практике, в процессе решения образа; - владеет навыками обобщения систематизации материала для формирования идеи и концепции в скульптуре; - владеет композиционно-конструктивными приемами, способен творчески подходить к работе над скульптурным образом не только в рамках поставленной задачи, но и в будущей деятельности.
		«не зачтено»	0-54 баллов: - не ориентируется в теоретических вопросах, в постановке задачи, при решении профессиональных задач в области скульптуры и пластического моделирования; - практические навыки работы не сформировались; - учебное задание представлено частично или на низком профессиональном уровне.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Матросова И. Г. составители	Академическая скульптура и пластическое моделирование: материалы и технологии	учебное пособие	2024	ЭБС «IPRbooks»
2.	Механик Н. С.	Основы пластической анатомии	учебное пособие	2023	ЭБС «Лань»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Амвросьев А. П.	Пластическая анатомия	учеб. пособие	2015	ЭБС «IPRbooks»
2.	Бадян В. Е.	Основы композиции	учеб. пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»
3.	Василик Е. С.	Академическая скульптура	учебно-методическое пособие	2020	Репозиторий ТГУ
4.	Глазова М. В.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	учеб. пособие	2019	ЭБС «IPRbooks»
5.	Зорин Л. Н.	Рисунок	Учебник	2013	ЭБС «Лань»
6.	Карслян С. О.	Декоративная композиция по скульптуре и ее основы	учебное пособие	2013	ЭБС «IPRbooks»
7.	Коротеева Л. И.	Основы художественного конструирования	учебник	2020	ЭБС «ZNANIUM»
8.	Механик Н. С.	Основы пластической анатомии	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
9.	Приказчикова Н. П.	Основы и язык визуальной культуры	учеб. пособие	2016	ЭБС «IPRbooks»
10.	Паранюшкин Р. В.	Композиция: теория и практика изобр. искусства	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»
11.	Хамматова В. В.	Скульптура и пластическая анатомия	учеб. пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»
12.	Шаповал А. В.	Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов	методические указания	2013	ЭБС «IPRbooks»
13.	Чаговец Т. П.	Словарь терминов по изобразительному искусству: живопись, графика, скульптура	учеб. пособие	2020	ЭБС «Лань»
14.	Яковлева Н. А.	Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . – Режим доступа : cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОН, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1.	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных	Станки скульптурные, стеллажи металлические каркасные 125*160*55, рециркулятор CTC-SPC-Med-UV-Antibiotik, парты ученические, стулья.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Мастерская академической скульптуры (У-316)	
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (У-215)	