

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**РИСУНОК И ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПРОЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН**

Направление подготовки/ специальность:
54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Направленность/ специализация:
Художественное проектирование ювелирных изделий

Квалификация выпускника: **бакалавр**

**Кострома
2021**

Рабочая программа дисциплины Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. №1005.

Разработали: Юзенков Юрий Олегович, старший преподаватель кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

Рецензент: Колодий-Тяжов Леонид Анатольевич, доцент, к.э.н., доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

Протокол заседания кафедры №10 от 11 июня 2021 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры №10 от 10 июня 2022 г.

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры №9 от 31 мая 2023 г.

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Освоение знаний по её основным разделам, развитие творческих способностей студентов.

Задачи дисциплины:

Дать обучающимся базовые знания и практические навыки в графических изображениях по созданию ювелирных и художественных изделий из металла.

Дисциплина направлена на профессионально-трудовое воспитание обучающихся посредством содержания дисциплины и актуальных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения.

ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования.

ОПК-8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.

Код и содержание индикаторов компетенции:

ОПК-3.1 Знать методы и этапы создания авторского художественного проекта, изобразительные средства и способы проектной графики для создания поисковых эскизов, принципы разработки проектной идеи, концептуальный и творческий подходы для решения дизайнерских задач в области разработки ювелирно-художественной продукции.

ОПК-3.2 Уметь выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи при проектировании ювелирно-художественной продукции, выполнять проекты в материале.

ОПК-7.1 Знать современные требования к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности, правила эксплуатации учебного оборудования для обучения художественному проектированию ювелирно-художественной продукции и технических средств обучения. Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ в области художественного проектирования ювелирно-художественной продукции на бумажных и электронных носителях.

ОПК-7.2 Уметь организовывать различные виды внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению обучающихся, разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии), формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать оборудование с учетом: задач и особенностей образовательной программы, возрастных особенностей обучающихся; обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств обучения (в зависимости от направленности образовательной программы).

ОПК-7.3 Владеть способностью осуществлять подготовку обучающихся к участию в выставках, конкурсах и иных аналогичных мероприятиях, организовывать различные виды внеурочной деятельности, готовить и представлять информационные материалы о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ, разрабатывать мероприятия по модернизации и оснащению учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии),

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей успешное освоение образовательной программы.

ОПК-8.1 Знать стратегию, структуру и содержание современной культурной политики Российской Федерации.

ОПК-8.2 Уметь использовать в творческой деятельности концепцию и компоненты современной государственной культурной политики.

ОПК-8.3 Владеть способностью ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

3.1.2 Знает правила и основы рисунка, в том числе для создания поисковых эскизов. Основы проектной графики. Базовые художественные техники. Инструмент, материалы.

7.1.1 Знает основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ в области художественного проектирования ювелирно-художественной продукции на бумажных и электронных носителях.

8.1.1 Знает стратегию, структуру и содержание современной культурной политики Российской Федерации.

8.1.2 Знает место ювелирно-художественных производств/продукции в общей стратегии современной культурной политики Российской Федерации.

8.1.3 Знает требования, необходимые для эффективного встраивания ювелирно-художественных производств и их значимость для реализации современной культурной политики Российской Федерации.

уметь:

3.2.2 Умеет выполнять поисковые эскизы и создавать художественную продукцию с использованием различных техник рисунка и способов проектной графики.

7.2.1 Умеет создавать информационно-рекламные материалы о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ в области художественного проектирования ювелирно-художественной продукции на бумажных и электронных носителях с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона и представлять их.

7.2.2 Умеет применять базовое программное обеспечение для реализации программ дополнительного образования и мастер-классов в области проектирования ювелирно-художественной продукции.

8.2.1 Умеет использовать в творческой деятельности концепцию и компоненты современной государственной культурной политики.

8.2.3 Умеет использовать концепцию и компоненты государственной культурной политики для ювелирно-художественных производств.

8.2.4 Умеет осуществлять встраивание деятельности в области проектирования ювелирно-художественной продукции в концепцию и компоненты современной государственной культурной политики.

владеть:

7.3.1 Владеет способностью создавать информационно-рекламные материалы о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ в области художественного проектирования ювелирно-художественной продукции на бумажных и электронных носителях с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона и представлять их; организовывать различные виды внеурочной деятельности.

7.3.2 Владеет способностью создавать действующие модели ювелирно-художественных изделий с использованием базового программного обеспечения для реализации программ дополнительного образования и мастер-классов в области проектирования ювелирно-художественной продукции.

8.3.1 Владеет навыками использования в творческой деятельности концепции и компонентов современной государственной культурной политики.

8.3.2 Владеет навыками использования концепции и компонентов государственной культурной политики для выбора направления развития ювелирно-художественных производств.

8.3.3 Владеет навыками осуществления встраивания деятельности в области проектирования ювелирно-художественной продукции в концепцию и компоненты современной государственной культурной политики для решения ее актуальных проблем.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана. Изучается в 4 и 5 семестре очной формы обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных и практиках: Живопись, Инженерная и компьютерная графика, Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-прикладного искусства, Архитектоника объёмных структур, Учебная практика: Ознакомительная практика.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин и практик: Дизайн рекламно-выставочной среды, 2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий, Компьютерный дизайн интерьеров и изделий на основе натуральных материалов, Рекламная фотография.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма		
	4 семестр	5 семестр	Всего
Общая трудоёмкость в зачётных единицах	2	2	4
Общая трудоёмкость в часах	72	72	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	34	32	66
Лекции	–	16	16
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	34	16	50
Практическая подготовка	–	–	–
ИКР	3	0,25	3,25
Самостоятельная работа в часах	35	39,75	74,75
Форма промежуточной аттестации	КР	зачет	КР, зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма		
	4 семестр	5 семестр	Всего
Лекции	–	16	16
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	34	16	50
Консультации	–	–	–
Зачет/зачеты	–	0,25	0,25
Экзамен/экзамены	–	–	–
Курсовые работы	3	–	3
Курсовые проекты	–	–	–
Практическая подготовка	–	–	–
Всего	35,0	32,25	69,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е./ час	Аудиторные занятия			ИКР	Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.		
<i>Семестр 4</i>							
1	Использование различных способов передачи объёма на листе	64	–	–	34	–	30
1.1	Линейное построение, разбор линий в пространстве	22	–	–	12	–	10
1.2	Выделение теней с помощью тушёвки	22	–	–	12	–	10
1.3	Использование штриха для создания объёма	20	–	–	10	–	10
	Курсовая работа	8	–	–	–	3	5
	Итого за семестр 4	2/72	–	–	34	3	35
<i>Семестр 5</i>							
2	Конструктивное построение сложной формы	38	10	–	6	–	22
2.1	Определение простых форм в конструкции	15	5	–	2	–	10
2.2	Пересечение и соединение простых форм в сложной конструкции	19	5	–	4	–	12
3	Передача материалности	30	6	–	10		14
3.1	Использование графических приёмов для передачи фактуры	12	2	–	5		7
3.2	Использование предварительного покрытия для усиления эффекта материалности	14	4		5		7
	Зачет	4	–	–	–	0,25	3,75
	Итого за семестр 5	2/72	16	–	16	0,25	39,75
	ИТОГО:	4/144	16	–	50	3,25	74,75

5.2. Содержание

1 раздел. Использование различных способов передачи объёма на листе.

В разделе студенты выполняют зарисовки для приобретения навыков видения объёмных форм.

2 раздел. Конструктивное построение сложной формы.

В разделе студенты зарисовывают сложные конструктивные формы, разбивая их на простые формы.

3 раздел. Передача материалности.

В разделе студенты зарисовывают формы с различной фактурой, используя различные способы предварительной подготовки поверхности.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины «Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин» позволяет развить творческое мышление, пространственное видение у будущих специалистов в области художественного проектирования изделий из металла.

Преподавателям рекомендуется проводить собственные практические работы в данной области и применять их результаты в материале курса. На занятиях рекомендуется выдавать домашнее задание и проводить консультации по его выполнению.

Лабораторную работу следует начинать с анализа ошибок, допущенных студентами при выполнении домашних работ и лабораторных заданий. Далее преподаватель кратко излагает материал и методику занятий, а студенты самостоятельно выполняют работу. При выполнении курсовой работы необходимо проводить постоянные консультации. Студентам рекомендуется посещать все лабораторные занятия. Лабораторные работы по дисциплине посвящены наиболее важным темам и подробно разбираются преподавателем. Также преподаватель осуществляет постоянный контроль над выполнением заданий. Пропуск лабораторных работ приведет к существенным пробелам в изучении дисциплины, так как постановки могут меняться от занятия к занятию. При выполнении домашних заданий рекомендуется постоянно консультироваться с преподавателем.

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№	Название раздела, темы	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
<i>Семестр 4</i>					
1	Использование различных способов передачи объёма на листе		30		
1.1	Линейное построение, разбор линий в пространстве	Линейное построение чашки с блюдцем, стопки книг.	10	Выполнить методом сквозной прорисовки	зачет
1.2	Выделение теней с помощью тушёвки	Зарисовка складок ткани.	10	Линейно-конструктивное решение со светотенью.	зачет
1.3	Использование штриха для создания объёма	Выполнение натюрморта	10	Выполнение в разных графических техниках – штрих, силуэт, тональное пятно	зачет
	Курсовая работа		5		
	Итого за семестр 4		35		
<i>Семестр 5</i>					
2	Конструктивное построение сложной формы		22		
2.1	Определение простых форм в конструкции.	Рисунок натюрморта из сложных по форме предметов	10	Прорисовка конструкции предметов	зачет
2.2	Пересечение и соединение простых форм в сложной конструкции.	Рисунок сложных форм (элементы ювелирных изделий)	12	Детальная прорисовка конструкции изделий	зачет
3	Передача материально-		14		

	сти.				
3.1	Использование графических приёмов для передачи фактуры.	Зарисовка ювелирных изделий	7	Детальная передача тона	зачет
3.2	Использование предварительного покрытия для усиления эффекта материальности.	Зарисовка ювелирных изделий	7	Предварительная цветовая заливка элементов рисунка	зачет
	Зачет		3,75		
	Итого за семестр 5		39,75		
	ИТОГО:		74,75		

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

Натюрморт из предметов быта. Линейно-конструктивное решение со светотенью.
 Зарисовка складок ткани. Линейно-конструктивное решение со светотенью.
 Натюрморт из крупных предметов быта. Линейно-конструктивное решение со светотенью.
 Рисунок интерьера. Тональное решение.
 Выполнение натюрморта в разных графических техниках – штрих, силуэт, тональное пятно, разные материалы (уголь, сангина, мел, гуашь).
 Натюрморт из предметов быта. Тональное решение. Тонированная бумага, уголь, мел.
 Зарисовка портрета натурщика и прорисовкой ювелирных украшений.
 Рисунок фигуры натурщика с прорисовкой ювелирных изделий.
 Фигура человека в сказочной одежде. Выполнить в свободной технике.
 Архитектурный пейзаж. Выполнить в свободной технике.

6.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ

При выполнении курсовой работы по дисциплине необходимо следовать рекомендациям преподавателя по выбору объекта изображения на консультациях. Выполнение курсовой работы рекомендуется производить равномерно в течение семестра.

Для выполнения курсовых работ собирается материал по выбранной теме. Выполняются эскизы в разных материалах. Выбирается размер и пропорции работы. После согласования с преподавателем работа по этапам выполняется в выбранной технике.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	У-914 Учебный рисунок в Академии художеств : Альбом / Под ред. Б.С. Угарова; Авт.-сост. Д.А. Сафаралиева. - М. : Изобраз. искусство, 1990. - 160с., 56л. ил. - ISBN 5-85200-058-2 : 8.10.	30
2	Б 268 Барщ, Александр Осипович. Наброски и зарисовки : [учеб.-метод. пособие для худож. училищ и училищ прикл. искусства]. - М. : Искусство, 1970. - 159, [2] с. : ил. - 1.00.	5
3	Р 78-5 Ростовцев, Н.Н.	

	Академический рисунок : Учеб.для студентов худож.-граф.-фак.педин-тов. - 3-е изд.,доп.и перераб. - М. : Просвещение;Владос, 1995. - 139 с. : ил. - ISBN 5-09-004262-4 : 15000.00.	
4	Б 224 Баммес, Готфрид. Изображение фигуры человека : пособие для художников, преподавателей и учащихся. - Москва : Сварог и К*, 1999. - 336 с.: ил. - ГСЭ, ОПД, ДС. - ISBN 5-93070-015-X : 400.00.	
5	В.И. Жабинский. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0	500/ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
6	Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Нестеренко. – 3-е изд., стереотип. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 208 с. - ISBN 978-985-06-2427-7.	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509569
б) дополнительная:		
7	Л 47-2 Леонардо, да Винчи. Избранные произведения : В 2 т. Т.2 / Перев.,ст.,коммент.А.А.Губера и др.;Вступ.ст.Н.Б.Иванова;Под общ.ред.Б.В.Леграна,А.М.Эфроса. - СПб; М. : Изд.Дом "Нева"; Олма-Пресс, 2000. - 478 с. - (Серия "Мировое наследие"). - ISBN 5-7654-0472-3. - ISBN 5-224-00615-5 : 35.00. Рубрики: 1. История изобразительного искусства эпохи Возрождения., 2. Ученые эпохи Возрождения. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ	5
8	С 56-2 Советы мастеров : Живопись и графика / Сост.и авт.примеч.А.С.Зайцев; Ред.Л.А.Голубенкова. - Л. : Художник РСФСР, 1973. - 376 с. - 30.00. Рубрики: 1. Иллюстрированные издания по технике живописи., 2. Иллюстрированные издания по технике графики.	5
9	Ш 655 Иван Иванович Шишкин : [альбом репродукций] / [текст А. Н. Савинова ; ред. Н. Ф. Шанина ; оформ. худ. Е. А. Ганнушкина]. - М. : Изд-ва Академии художеств СССР, 1961. - 10, [6] с., [38] л. ил.; портр. - 5.00. Шишкин, И. И.	5
10	С 56-2 Советы мастеров : Живопись и графика / Сост.и авт.примеч.А.С.Зайцев; Ред.Л.А.Голубенкова. - Л. : Художник РСФСР, 1973. - 376 с. - 30.00. Рубрики: 1. Иллюстрированные издания по технике живописи, 2. Иллюстрированные издания по технике графики.	[Электронный ресурс]
11	314 Натюрморт [Электронный ресурс] . - Электрон. текстовые дан. - М. : Новый диск, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронная библиотека; Вып. 23). - ISBN 5-94865-028-6 : 219.00.	[Электронный ресурс]
12	П 909 Пучков, Алексей Сергеевич.	[Электронный ресурс]

	Методика работы над натюрмортом : [учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов по спец. 2109 "Черчение, рисование и труд"]. - М. : Просвещение, 1982. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 159. - 0.40.	
13	Р 125 Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах : [учеб. пособие для студентов худож. вузов]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изобразит. искусство, 1985. - 63 с., 33 л. ил. : ил. - 3.20.	[Электронный ресурс]
14	Шкинева Н. Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 94 с.: 60х90 1/8 (Обложка) ISBN 978-5-905554-70-4	200/ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
15	Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб. пос. / А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 159 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2279-2.	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. <http://library.ksu.edu.ru/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com>

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

Для проведения дисциплины рекомендуется аудитория, с расчётом площади по 6 кв. м. на одного обучающегося. 15 мольбертов, 30 планшетов, гипсовые слепки частей лица человека, копии античных гипсовых голов, обрубков головы человека, скелет человека, череп человека, методические пособия по темам. Осветительные приборы 4 шт., натурные столы 6 шт., табуреты 30 шт. Специализированный натюрмортный фонд.