

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АНАТОМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы

Направленность Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Анатомический рисунок разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

Разработал: Еремин В. Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензенты: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры

Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 20 ___ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение основных знаний пластической анатомии, их применение в художественной практике

Задачи дисциплины:

- изучение основ анатомического строения человеческого тела;
- углубление и закрепление теоретических и практических знаний по пластической анатомии;
- повышение профессионального мастерства;
- развитие наблюдательности;
- формирование творческого подхода;
- изучить в теории и закрепить на практике строение пластической анатомии человеческого тела.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: освоить компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале

ОПК-3.1. Знать: - приемы и способы ведения творческой работы по формированию идеи и ее последующего графического выражения.

ОПК-3.2. Уметь: - выбирать технологии, подходящие для воплощения поставленных задач, применять их для воплощения чистового варианта в материале.

ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения различных технических приемов для реализации разработанного проекта в материале.

Знать:

- основы пластической анатомии, костной основы и мышечной системы;
- связь строения человеческого тела и его функций;
- пропорции человеческого тела;
- пластические характеристики человеческого тела в движении;
- мимические изменения лица;

Уметь:

- применять знания основ пластической анатомии в художественной практике.

Владеть: законами пластической анатомии в искусстве

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. Изучается в 4 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		4	
Общая трудоемкость в часах		144	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		26	
Лекции		2	
Практические занятия			
Лабораторные занятия		24	
Практическая подготовка			
Самостоятельная работа в часах		79,65	
Форма промежуточной аттестации		экзамен	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		2	
Лабораторные занятий		24	
Консультации		2	
Экзамен/экзамены		0,35	
Всего		28,35	

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			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Введение. Пластическая анатомия как часть науки		2		4	5
2.	Анатомический рисунок мышц головы и шеи				4	15

3.	Анатомический рисунок мышц туловища				4	15
4.	Анатомический рисунок мышц верхних конечностей				4	15
5.	Анатомический рисунок мышц нижних конечностей				4	15
6.	Пропорции человеческого тела				4	15
	Итого:		2		24	80

5.2. Содержание:

Тема 1. Введение. Пластическая анатомия как часть науки.

Общие сведения о пластической анатомии. Методы анатомического исследования. Этапы развития пластической анатомии и истории. Значение пластической анатомии для художника.

Тема 2. Анатомический рисунок мышц головы и шеи

Мимические мышцы. Лобная мышца (внимание, удивление, ужас). Пирамидальная мышца – (мышца угрозы). Круговая мышца глаза (Мышца размышления). Большая скуловая мышца (мышца смеха). Квадратная мышца верхней губы (мышца плеча). Круговая мышца рта. Треугольная мышца рта (мышца презрения). Квадратная мышца нижней губы (мышца отвращения). Подбородочная мышца. Жевательные мышцы. Мышцы и пластика шеи: трапециевидная, грудино-ключично-сосцевидная, лестничные, подниматель лопатки.

Тема 3. Анатомический рисунок мышц туловища

Крестцово-остистый мускул, разгибатели спины. Прямая мышца живота. Наружная и внутренняя косые и поперечные мышцы живота. Межреберные мышцы. Пластика мышц туловища при движении.

Тема 4. Анатомический рисунок мышц верхних конечностей

Мышцы, соединяющие кости плечевого пояса с плечевой костью и двигающие плечи, мышцы плеча: двуглавая, трехглавая, дельтовидная. Мышцы лопатки: надостная, подостная, малая круглая, большая круглая мышцы и подлопаточная. Мышцы, соединяющие плечо с позвоночником и грудной клеткой и двигающие плечо: большая грудная, широчайшая мышца спины. Мышцы предплечья. Сгибатели и разгибатели. Мышцы действующие на пальцы, на кисть, прикрепляющиеся к основаниям пясти и минующие запястье. Мышцы: круглый пронатор и плечелучевая. Мышцы большого пальца: длинный сгибатель, длинный разгибатель, длинный отводящий, короткий разгибатель.

Тема 5. Анатомический рисунок мышц нижних конечностей

Большая ягодичная мышца (разгибание согнутого вперед туловища). Средняя ягодичная мышца. Мышцы бедра. Четырехглавая мышца, ее головки. Наружная, внутренняя и широкие мышцы бедра. Задние мышцы бедра: полусухожильные, полуперепончатые и двуглавые. Портняжная мышца и мышца

- напрягатель широкой фасции. Подвздошно–берцовый тракт и его рельеф при напряжении мышц бедра и сгибании колена. Мышцы голени и стопы. Передние мышцы: передняя большеберцовая, длинный разгибатель большого пальца, общий длинный разгибатель пальцев. Задние мышцы: трехглавая, икроножная, камбаловидная; пяточное сухожилие; глубокие задние мышцы голени. Наружные мышцы: длинная и короткая малоберцовая; их действие на укрепление свода стопы, пропорции стопы. Мышцы стопы. Пластика голени и стопы. Построение голени, стопы. Подколенная ямка и образующие ее мышцы.

Тема 6. Пропорции человеческого тела

Анатомические пропорции, пропорциональность и особенности фигуры мужчины, женщины, взрослого человека и ребенка. Изменение пропорций с возрастом. Распределение веса и весовых категорий. Особенности и разновидности типов фигур. Эндокринные типы «девять типов фигур». Расовые различия.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Преподаватель выдает каждый семестр студентам самостоятельные домашние задания, которые могут быть равными для всех, а также выдаваться индивидуально, в зависимости от успеваемости и способностей студента.

Форма контроля самостоятельной работы - просмотр (текущий и итоговой по дисциплине).

Содержание постановок, количество часов на данную работу, представленные в тематическом плане, носят рекомендательный характер и могут корректироваться на усмотрение преподавателя.

Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра. Преподавателем организуются межсессионные контрольные работы. Экзамены и зачеты проводятся кафедрой рисунка и живописи в виде общего кафедрального просмотра.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Введение. Пластическая анатомия как часть науки	Портретные наброски и зарисовки головы человека.	5	Материал: карандаш, уголь, бумага	просмотр
2	Анатомический рисунок мышц головы и шеи	Изучение анатомического строения	15	Освоение творческих задач, передача	просмотр

		голова человека. Портретные наброски и зарисовки		образного решения в рисовании портрета. Наброски и зарисовки, шаржи	
3	Анатомический рисунок мышц туловища	Наброски и зарисовки в различных положениях позирующих моделей.	15		просмотр
4	Анатомический рисунок мышц верхних конечностей	Зарисовки кисти руки натурщика в разных положениях	15		просмотр
5	Анатомический рисунок мышц нижних конечностей	Зарисовка ноги натурщика	15		просмотр
6	Пропорции человеческого тела	Наброски и зарисовки фигуры человека в движении	15		просмотр

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Тема 1. Введение. Пластическая анатомия как часть науки.

Графическое изображение мышечной системы человека со всеми его разделами: мышцы головы и шеи, мышцы груди и живота, мышцы спины, ягодичные мышцы, мышцы верхних и нижних конечностей.

Тема 2. Анатомический рисунок мышц головы и шеи

Схема движений человеческой фигуры, наброски фигуры человека, зарисовки фигуры человека в разных позах с работ мастеров.

Тема 3. Анатомический рисунок мышц туловища

Рисунок обнаженной фигуры в сложном движении в интерьере.

Тема 4. Анатомический рисунок мышц верхних конечностей

Рисунок обнаженной фигуры, сидящей в динамической позе (поворот, наклон и т.д.).

Тема 5. Анатомический рисунок мышц нижних конечностей

Изучение костно – мышечной системы человеческого тела, верхних и нижних конечностей. Наброски и зарисовки в различных положениях позирующих моделей.

Тема 6. Пропорции человеческого тела

Графическое изображение мышечной системы человека со всеми его разделами: мышцы головы и шеи, мышцы груди и живота, мышцы спины, ягодичные мышцы, мышцы верхних и нижних конечностей.

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

а) Основная литература:

1. Павлов Г.М., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. -М.: Искусство,1967.
2. Рабинович М.И. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах. -М.: Искусство,1985 г.
3. Школа изобразительного искусства. Т. 3,4 – М.: Академия художеств СССР, 1962.

б) Дополнительная литература:

1. Анатомия для художников. Сост. А. Евдокимов. -М.; Алев, 1977.
2. Bammes G. Das Menschenbold in Kuhst und Anatomie/ Stuttgart. Zurich, Belser. Cop. 1992. - 304 s.
3. Бараски К. Трактат о скульптуре. -Бухарест, «Меридиан», 1964
4. Барчаи Е. Анатомия для художников.-Будапешт,1982.
5. Бродский Б.И. Века, скульпторы, памятники. -М.: Изобразительное искусство,1962.
6. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора.-М.: Изобразительное искусство, 1960.
7. Гицеску Г. Пластическая анатомия. - Бухарест, «Меридиан», 1963. - 2 т.
8. Дюваль Матиас. Анатомия для художников: Пер с фр. -М.: Сварог и К, 1998. -336 с.
9. Жаренова Э.А., Бугаков А.М. Пластическая анатомия: Конспект лекций для спец. «Графика». -М.: Мир кн., 1993. - 54с.
10. Иваницкий М.Ф. Очерк пластической анатомии человека. -М.: Искусство, 1955. - 80с.
11. Ли Н.Г., Алешков А.В. Конструктивный анализ. Методика рисования и конструктивный анализ строения фигуры человека. - Пенза, ГАСА, 1998. - 39 с.

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

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс],

URL:<http://vsegost.com/>

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

Учебные мастерские №: 60, 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 60 - стулья (30шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для натурности (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для натурности (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для натурности (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Мастерские оборудованы учебно-методическими материалами по соответствующим темам

Основным методом обучения рисунку положено рисование с натурности, поэтому согласно программе с 5-8 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.