

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Направление подготовки/специальность: 54.04.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

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

Квалификация выпускника: магистр

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины Академический 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: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной графики, подготовить грамотного художника-педагога, владеющего основами академической школы живописи

Задачи дисциплины:

1. развитие наблюдательности и изучение закономерностей природы;
2. овладение различными графическими техниками и материалами;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей

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: процесс формирования художественного образа; ступени процесса рисования разных живых и неживых объектов;

Уметь: рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению);

Владеть: навыками работы рисовальными материалами (карандаш, уголь, соус, сепия, сангина).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1-5 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		15	
Общая трудоемкость в часах		540	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		118	
Лекции		10	
Практические занятия			
Лабораторные занятия		108	
Практическая подготовка			
Самостоятельная работа в часах		383,65	
Форма промежуточной аттестации		экзамен	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		10	
Лабораторные занятия		108	
Консультации		2	
Экзамен/экзамены		0,35	
Всего		120,35	

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.	Обнажённая фигура со скелетом и анатомическим рисунком		2		8	26
2.	Обнажённая фигура в сложном движении				10	26
3.	Обнажённая фигура в ракурсе лежащая		2		10	42
4.	Обнажённая фигура с двойным освещением				10	44

5.	Однофигурная тематическая постановка		2		8	26
6.	Однофигурная тематическая постановка с двойным освещением				10	26
7.	Двухфигурная тематическая постановка		2		12	108
8.	Двухфигурная тематическая постановка в сложном движении				14	108
9.	Двухфигурная композиция в сложном ракурсе		2		26	78
	Итого:		10		108	384

5.2. Содержание:

Особенности портретного изображения человека. Принципы создания портретной характеристики модели в рисунке. Основные сложности создания портрета, передачи индивидуальных особенностей человека. Строение формы костей черепа и мышц лица и их влияние на характеристику конкретного образа. Анализ формы человеческого тела в рисунке. Взаимосвязь частей целого, анатомическое обоснование пластики и движения тела. Пропорциональные отношения и анатомические особенности фигуры человека. Научные положения анатомического строения пластики человеческого тела. Основные схемы движения человека (бег, ходьба, прыжок и т. д.).

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.

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняется

отдельно.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплин ы	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Особенности и портретного изображения человека.	Портретные наброски и зарисовки (материал – по выбору студентов). Задачи: передать пропорции, характер, движение головы, характерные особенности и натуры, портретное сходство и художественно- образную выразительность.			
2.	Анализ формы человеческого тела в рисунке.	Наброски и одетой фигуры человека (материал – по выбору студентов).		Задачи: передача характера формы, пропорций и движений. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Приобретение навыков быстрой	

				фиксации увиденного.	
3	<p>Методические принципы рисования обнаженной фигуры. Опорно-конструктивные функции скелета, рельеф мышечной системы, их влияние на форму и пластику человеческого тела. Особенности формы и пластики у людей разного пола и возраста. Примеры устойчивого и неустойчивого равновесия фигуры человека, понятие о линии и центре тяжести,</p>	<p>Рисунок одетой (обнаженно й) полуфигуры в интерьере с введением драпировок (бумага 0,5 листа, карандаш)..</p>		<p>Задача: вычленить методические принципы учебного рисования: четкая поэтапность выполнения рисунков, анатомически обоснованное построение каркаса формы фигуры человека, ее устойчивая постановка в рисунке, правильное определение пропорций частей и целого, правдивая передача характерных особенностей модели, активная, убедительная трактовка объемной формы с учетом постановки фигуры в интерьере. Внимательная детализация изображения и его целостность</p>	

	<p>площади опоры тела. Особенности его статики и динамики. Основные методические принципы передачи фигуры человека в рисунке.</p>				
5	<p>Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Композиционное решение и задачи взаимосвязи фигуры с окружающей средой. Проблемы передачи пространства средствами перспективы. Графические средства, используемые для передачи</p>	<p>Изучение особенностей творческой работы над тематическими сюжетными композициями в графике.</p>		<p>Задачи: сделать сюжетные наброски человека или группы людей в условиях быта, профессиональных отношений.</p>	

	<p>пространственной среды. Учебные и творческие задачи в курсе рисунка, развитие творческих способностей.</p>				
6	<p>1. Передача индивидуальных особенностей характера и психологического состояния человека в композиционном портретном рисунке. Задачи, стоящие перед художником при работе над портретом. Правдив</p>	<p>2. Наброски и обнаженной фигуры человека в движении (материал – по выбору студентов).</p>		<p>1. Задача: передать движение, пластику, характерные особенности модели.</p>	

	<p>ая образная трактовок а портрети руемого человека, его психолог ическая характер истика.</p>				
--	---	--	--	--	--

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

3. Особенности работы над тематическим сюжетным рисунком. Тематический рисунок и его специфика. Идея, форма, сюжет, композиционное решение в тематическом рисунке. Основные принципы творческого процесса. Наблюдение и анализ, накопление изобразительного материала. Законы композиции и их реализация в практической деятельности.
4. Тематическая постановка одетой фигуры в интерьере (материал – по выбору студента). Задачи: передать характерные особенности модели, ее движение и пластику. Решить линейно-конструктивные и объемно-пространственные задачи, передать пространственную взаимосвязь отдельных частей и целого, выделить главное в рисунке.
5. Педагогический рисунок. Применение знаний и практических навыков по рисунку в педагогической и творческой работе учителя. Роль и значение педагогического рисунка на уроках, во внеклассной и внешкольной работе.
6. Рисунок обнаженной лежащей фигуры человека на пространственном фоне (материал – по выбору студентов). Задача: передать пластический строй фигуры, пропорциональные отношения частей и целого.
7. Сюжетные групповые наброски людей, рисунок уличных сценок на пленэре (материал – по выбору студентов). Задачи: сделать сюжетные наброски групп людей в условиях их быта, профессиональных отношений, зарисовать несколько уличных сценок.

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

а) основная:

ОСНОВНАЯ

1. *Ли, Н.Г.* Голова человека. Основы учебного академического рисунка. – М.: ЭКСМО, 2010. – 264 с.
2. *Могилевцев, В.А.* Основы рисунка. – СПб: Артиндекс, 2012. – 72 с.
3. *Ростовцев, Н.Н.* Академический рисунок. – М., 1985.
4. *Федоров, М.В.* Рисунок и перспектива. – М.: Искусство, 1960.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты. – М., 1989.
2. *Белов, Н.В.* Основы техники рисунка. – Минск: Харвест, 2012. – 128 с.
3. Все о технике: рисунок. Справочник для художников. – М.: Арт –Родник, 2000. – 144 с.
4. *Дагкина, В.Д.* Микеланджело: Рисунок в его творчестве. – М.: Искусство, 1986. – 215 с.
5. *Дейнека, А.А.* Учитесь рисовать. – М., 1961.
6. *Ли, Н.Г.* Основы академического рисунка: учебник. – М.: ЭКСМО, 2006. – 480 с.
7. *Могилевцев, В.А.* наброски и учебный рисунок. – СПб: Артиндекс, 2009. – 160 с.
8. *Новоселов, Ю.В.* наброски и зарисовки. – М.: Академический проект, 2009. – 112 с. – (Gaudeamus. Фундаментальный учебник).
9. *Павлинов, П.Я.* Каждый может научиться рисовать. – М., 1966.
10. Программы дисциплин предметной подготовки по специальности 030800 - Изобразительное искусство и черчение : для педагогических университетов и институтов. – М.: Флинта: Наука, 2000. – 416 с.
11. *Радлов, Н.Э.* Рисование с натуры. – Л., 1978.
12. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия для художественно – графических ф-в / Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1989. – 204 с.
13. *Ростовцев, Н.Н.* Рисование головы человека. – М.: Изобразительное искусство, 1898.
14. *Ростовцев, Н.Н.* История методов обучения рисунку, зарубежная школа рисунка. – М.: Просвещение, 1981.
15. *Ростовцев, Н.Н.* Учебный рисунок. – М., 1985.
16. *Тереньев, А.Е.* Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. – М., 1981.
17. Школа изобразительного искусства / Иогансон Б.В., Иваницкий М.Ф., Клиндухов Н.Н. и др.: Художник В.Н. Конюхов. – 3-е издание испр. и доп. – М.: Изобразительное искусство, 1993. – 208 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 натурны (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для натурны (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 натурны (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 натурны, поэтому согласно программе с 4-10 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.