

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Исаков И.Ж.

01 июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академический рисунок

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Академический рисунок» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.

Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин «Пропедевтика», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия» и служит основой для освоения дисциплин «Специальный рисунок», «Проектирование», а также прохождения учебной (творческой) практики.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 19 зачетных единиц

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	684	684	684
Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего)	495	277	170
Из них:			
Лекции (Лек)	-	-	-
Практические занятия (Пр)	432	216	132
Семинарские занятия (Сем)	-	-	-
Индивидуальные занятия (ИЗ)	22	20	8
Контроль самостоятельной работы (КСР)	16	18	19
Контактные часы на аттестацию (КА)	3	3	3
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	22	20	8
Самостоятельная работа студентов (СР)	153,5	371,5	478,5
Вид промежуточной аттестации	Зачеты с оценкой Экзамен	Зачеты с оценкой Экзамен	Зачеты с оценкой Экзамен
Объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной аттестации (Контроль)	35,5	35,5	35,5

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Академический рисунок как основа изобразительного искусства

Тема 1.1 Рисунок натюрморта их 3-4 гипсовых геометрических тел.

Задачи: закрепить навыки изображения предметов в различных пространственных положениях; закрепить навык перспективного построения различных по форме геометрических тел; выявить в рисунке наиболее важные закономерности перспективы, освоить методы трактовки объемной формы, пространственного положения изображаемых тел.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 1.2. Рисунок гипсового рельефного орнамента.

Задачи: ознакомиться с изображением формы более плоской, чем геометрические тела, но сложно расположенной в пространстве структурой; закрепить навык композиционного мышления в выбранном формате; развитие умения выявлять с помощью светотени характер и форму рельефной поверхности конкретного орнамента.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 1.3. Конструктивный рисунок натюрморта.

Задачи: закрепить навыки линейно-конструктивного построения изображений предметов быта форма которых аналогична форме простых геометрических тел и умение связывать изображение этих предметов с плоскостью, на которой они располагаются.

Линейно-конструктивное построение.

Тема 1.4. Рисунок капители.

Задачи: получить навыки построения и моделирования архитектурной формы; уметь решать конструктивные и художественные задачи в рисунке с натуры; совершенствование технического навыка выразительно передавать главные и второстепенные формы предмета в рисунке.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 1.5. Рисунок драпировки со складками.

Задачи: выявить конструкцию основных видов складок, принципы их формообразования на различных тканях, найти ритм и пропорции основных складок, освоить особенности моделировки складок в рисунке, переходы одной формы в другую и их пластическое развитие.

Решение объемно-пространственное, тональное.

Тема 1.6. Рисунок композиционного натюрморта.

Задачи: закрепить навыки изображения предметов в различных пространственных положениях; уметь сочетать в рисунке линейную и воздушную перспективу используя разнообразные толщины линий и возможности штриховки в зависимости от изображаемой глубины пространства и переходов из одного зрительного плана, одной поверхности в другую; выявление умения видеть особенности конструктивного строения формы предметов, объединенных композиционно между собой.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 1.7. Рисунок тематического натюрморта из предметов различных по форме, фактуре и материалам.

Задачи: определить оптимальный вариант композиции; выявить предметную сущность простых предметов быта, разных по своим природным качествам; выявить объем предметов посредством светотеневой моделировки; передать в рисунке различие предметов по форме, фактуре и материалам.

Решение объемно-пространственное, тональное.

Тема 1.8. Рисунок натюрморта в интерьере.

Задачи: закрепить навык последовательного изображения предметов с учетом перспективно-пространственных связей; уметь конструктивно моделировать предметы в рисунке с целью углубления и оттачивания пространственного мышления.

Решение объемно-пространственное, тональное.

Раздел 2. Рисунок головы человека

Тема 2.1 Рисунок черепа в 3-х поворотах.

Задачи: знать анатомическое строение черепа человека и особенности его изображения в рисунке; уметь грамотно композиционно размещать изображений черепа в 3-х поворотах в формате; закрепить навык обобщать и детализировать сложную форму путем разбора и выявления конструктивных особенностей и строения формы человеческого черепа.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 2.2. Рисунок гипсовой обобщенно-геометризованной головы (в двух ракурсах).

Задачи: понять закономерности конструктивного строения большой объемной формы головы человека и ее лицевой части; уметь грамотно композиционно расположить на одном листе бумаги изображение головы в разных ракурсах, помогающих лучше понять сложность формообразования головы человека.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 2.3. Рисунок гипсовой античной головы (Аполлон, Артемида).

Задачи: построить и промоделировать тоном рисунок гипсовой головы с передачей материалности (фактуры гипса); используя принцип «обрубки», изучить процесс формообразования, как всей головы, так и её частей.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 2.4. Рисунок гипсовых слепков деталей головы Давида.

Задача: познакомиться с закономерностями строения и методами изображения деталей головы на примере гипсовых слепков головы Давида работы Микеланджело (нос, губы, глаза, уши).

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 2.5. Рисунок интерьера.

Задачи: передать пространственные планы; углубить знания и навыки необходимые для изображения интерьера; уметь применять законы линейной и воздушной перспективы для передачи пространства; использовать выразительные возможности материалов.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 2.6. Рисунок гипсового бюста (Гомер, Зевс).

Задачи: научиться видеть и изображать индивидуальные особенности головы человека; уметь выполнять анализ особенностей анатомического строения головы человека; закрепление навыка выявления конструктивно-анатомической структуры головы человека и ее пластической связи с плечевым поясом и шеей.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Раздел 3. Рисунок фигуры человека.

Тема 3.1. Рисунок Мюнхенского торса.

Задачи: передать пластический образ гипсовой модели; выявить конструктивно-анатомические закономерности строения мышц тела; передать объем и конструкцию фигуры;

изобразить точные пропорциональные соотношения частей фигуры между собой, обобщить мелкие детали, подчинив их большой форме.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 3.2. Рисунок гипсовой обнаженной фигуры с опорой на одну ногу (Геркулес, Лучник).

Задачи: изучить конструкцию и пластику фигуры человека; уметь анализировать тектонику основных масс, их взаимоположение; закрепить навык выявления больших объемов; уметь передать равновесие и устойчивость, используя правила контрапоста; развить умение чувствовать механику движения в теле человека.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 3.3. Рисунок кистей рук и стоп.

Задачи: закрепить знания пластического строения руки; выявить характер, объем, пластические особенности предплечья и кисти руки; закрепить знания анатомических особенностей строения стопы человека, передать пластику строения стопы и особенностей формы, передать конструктивное и пластическое строение ноги.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Раздел 4. Изображение живой натуры.

Тема 4.1. Рисунок головы (живая натура).

Задачи: закрепить умение изображать голову человека с передачей его портретной характеристики; учиться подчинять все изобразительные средства решению данной задачи.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 4.2. Тематическая постановка одетой фигуры в интерьере.

Задачи: закрепить умения и навыки в передаче конструкции и пластики фигуры, скрытой под одеждой; грамотно компоновать фигуру в интерьере, используя предметы быта, драпировки для передачи образности модели; передать световоздушную среду и материальность.

Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

Тема 4.3. Наброски и зарисовки фигуры человека.

Задачи: выразительно и обобщенно изобразить характерные особенности изображаемой натуры; передать пропорции, пластику тела; совершенствовать навыки свободного владения рисунком, передающим разные движения фигуры человека.

Рисунки выполняются в течение 15-20 минут минимальными изобразительными средствами. Для выполнения задания используются разнообразные рисовальные материалы.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины «Академический рисунок» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие практический характер дисциплины.

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Академический рисунок» предполагает включение теоретического материала непосредственно в ткань практических занятий.

Практические занятия

Раздел 1. Академический рисунок как основа изобразительного искусства

Тема 1.1 Рисунок натюрморта их 3-4 гипсовых геометрических тел.

Этим заданием студенты показывают свое понимание и умение изобразить простые геометрические формы и комбинации из них, применяя освоенный арсенал изобразительных средств: перспектива, светотень, тон, линия, пятно. Одной из основных задач при рисовании натюрморта из геометрических тел является развитие объемно-пространственного мышления. В нем надо добиться точности в построении геометрических тел, чтобы они не были искажены в пропорциях, верно соотносились по высоте, ширине, длине, глубине верно сокращались в пространстве и убедительно лежали на плоскости стола. Важно избегать в рисунке черноты, так как гипс – белый материал, а его тени светятся рефлексами. Работу над длительным рисунком надо вести в определенной последовательности: от общего к частному.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 1.2. Рисунок гипсового рельефного орнамента.

Начинают рисовать орнамент с композиционного размещения на листе и ведут учебный рисунок в той же последовательности, что и рисунок геометрических тел. Рисуют от целого, общего вида орнамента, органически связанного с плинтотом – основанием гипсовой доски, к которой прикреплен орнамент. Чтобы разобраться в строении орнамента, надо выделить его основной композиционный мотив и элементы, определить линии переноса деталей – ритм повторяющегося рисунка – в предварительных эскизах-набросках. В рисунке орнамента рекомендуется, рисуя придерживаться определенной последовательности.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 1.3. Конструктивный рисунок натюрморта.

В этом задании вначале необходимо продумать единую композицию из нескольких простых по форме предметов быта. С этой целью выполняется несколько поисковых эскизов. Акцент в рисунке делается на линейно-конструктивном анализе формы предметов. Принцип конструктивного рисунка, основан на анализе элементов, образующих большую форму данного предмета (соотношение частей предмета в целом с простейшими геометрическими телами – цилиндром, шаром, кубом). Построение и изучение объема и конструкции продолжается до последней минуты рисования. Тон используется минимальный – только лишь как вспомогательное средство для выявления и усиления зрительного восприятия объема, конструкции и формообразования.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 1.4. Рисунок капители.

В рисовании архитектурной детали особое внимание уделяется её конструктивной структуре, объемно-пространственному решению.

Капитель — это самый наглядный символ архитектурного ордера, связующее звено между колонной и балочным перекрытием. Элемент, без которого нельзя представить искусство античности, с гармонией пропорций и чистотой форм.

Особое внимание уделяется построению окружностей разных диаметров, находящихся на разных уровнях относительно линии горизонта и, следовательно, воспринимаемые в различных перспективных сокращениях, в виде овалов различного раскрытия. Компоновка задания должна быть выполнена грамотно, рисунок умело расположен в заданном формате. Оценивается умение последовательно, поэтапно вести работу над рисунком, построение – габариты, оси (горизонтальные, вертикальные), пропорции, линейная и воздушная перспектива. Выявление в рисунке объёмно-пространственных планов – первого, второго, третьего и т. д., видимый и невидимый контур, умение видеть общее и детали, оцениваются продемонстрированные в учебном рисунке степень детализации и умение распределять контрасты пространственных планов.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 1.5. Рисунок драпировки со складками.

В этом рисунке важно понять общие закономерности формообразования складок, которые, на первый взгляд ложатся случайно, беспорядочно. Самая главная ошибка в рисовании драпировки, любой ткани – отсутствие формы складок и их характера. Все складки можно разделить на три основных типа: вертикальные(прямые), диагональные (косые), радиальные(лучевые). Рисуя складки следует понять причину их образования. Важный момент в изображении драпировки – передача фактуры и материальности ткани.

Материал: графитный карандаш, угольный карандаш. Формат А2.

Тема 1.6. Рисунок композиционного натюрморта.

Это задание требует от студента умения создавать различные пространственные композиции. Вычленение геометрических трехмерных особенностей пространственных построений позволит акцентировать внимание на методах изображения отдельных предметов в пространстве и методах построения пространства в целом. Композиционные рисунки такого плана выполняются без натуры, по представлению. Для натюрморта выбирают 4-5 предметов быта разные по форме и размерам, простые по конструкции (без рельефов и орнаментов). Решением данного задания является линейно-конструктивное построение с использованием тона

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 1.7. Рисунок тематического натюрморта из предметов различных по форме, фактуре и материалам.

В задачи данной работы входит разработка взаимосвязи предметов между собой смысловой нагрузкой, перспективно – пространственных связей, выявление объема предметов посредством светотеневой моделировки. Передача в рисунке различных по форме, фактуре и материалам предметов. В этом задании нельзя ограничиться только линейно-конструктивным построением форм, а необходимо стремиться передать тональные градации, сравнивая между собой теневые и освещенные поверхности предметов, силу собственных и падающих теней. В течении всей работы над натюрмортом, выражая форму тоном, не следует забывать о необходимости проверки и сопоставления отдельных частей постановки друг с другом, уточнять общую форму предметов, выражая их пластику с помощью светотени и штриха по форме. Рекомендуется выполнять рисунок мягкими материалами.

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, соус). Формат А2.

Тема 1.8. Рисунок натюрморта в интерьере.

Формирование умений передавать внутреннее пространство помещений разного характера, находя выразительные ракурсы и используя различные точки зрения. В качестве мотивов, желательно, выбирать помещения разные по глубине, высоте, с какими-либо архитектурными деталями (окна, двери, выступы, колонны и т.п.). Основная задача – целостное решение большого пространства, достижение пропорциональной взаимосвязи предметов и элементов интерьера, расстановка предметов на горизонтальной плоскости. Рисунки выполняются с использованием линий и тона для передачи глубины пространства. Материал: по выбору студента в зависимости от характера объекта

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, соус). Формат А2, А1.

Раздел 2. Рисунок головы человека.

Тема 2.1 Рисунок черепа в 3-х поворотах.

Для более уверенного построения рисунка головы человека надо иметь представление о ее анатомии. Внешняя форма головы, ее структурные и пространственные связи обусловлены строением костной основы (черепа). Череп определяет основные пропорциональные соотношения в голове. Важно определить соотношения размеров мозгового и лицевого отделов черепа. Объем черепа намечают основными, большими поверхностями, которые затем выявляют тоном. Найденное на первом этапе рисунка уточняется на последних стадиях работы посредством разработки формы тоном. Чтобы получить наиболее полное представление о трехмерном строении объемов черепа, выполняются три рисунка на одном листе в различных пространственных положениях относительно рисующего.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 2.2. Рисунок гипсовой обобщенно-геометризованной головы (в двух ракурсах).

Перед тем как приступать к изображению головы живой натуры, необходимо ознакомиться с ее общей пластической структурой на обобщенно-геометризованной учебной модели головы человека. Работа над обобщенно-геометризованной головой является связующим и переходным звеном от рисования геометрических тел к рисованию предметов сложной формы. Неподвижность и однотонность гипсовой модели позволяет яснее осознать основное построение формы головы. В процессе выполнения рисунка идет изучение общей схемы построения объемов головы.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 2.3. Рисунок гипсовой античной головы (Аполлон, Артемида).

Знакомство с особенностями формы головы и перспективным изменением её в пространстве. Изучение способа передачи формы головы. В качестве модели лучше использовать слепок с античного классического образца: Антиной, Венера, Аполлон и т.п. Работа с образцами классики учит понимать и видеть прекрасное в произведениях искусства и в жизни. Используя принцип «обрубков», изученной на предыдущем задании, студенты познают процесс формообразования, как всей головы, так и её частей. Главное внимание в этом задании уделяется грамотному построению гипсовой головы, соблюдению ее пропорций и характера.

Важным моментом является поиск и сохранение большой формы головы. Особое внимание уделяется силуэту. При этом не следует забывать о взаимосвязи деталей между собой, совокупности различных поверхностей, образующих объем головы. Во время работы над деталями следует сохранять правильно найденные большие пропорции. Рисование следует вести парными формами. Объем передается легким тоном.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 2.4. Рисунок гипсовых слепков деталей головы Давида.

Важным этапом продолжения знакомства с построением объемов головы является знакомство с объемным построением основных деталей лица человека (глаз, нос, рот, ухо). Они определяют характерные особенности пластики головы и имеют четкое анатомическое строение. Чаще всего в качестве модели для таких зарисовок используют гипсовые слепки частей лица мраморной статуи «Давид» работы итальянского скульптора эпохи Возрождения Микеланджело, ставшие классическими натурными образцами для обучающихся рисунку. Закончив линейно-конструктивное построение, нужно проложить светотень, стремясь вылепить форму тоном. Задачей будет уяснение сущности формы каждой выбранной для рисования детали головы.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 2.5. Рисунок интерьера.

На первом этапе работы рекомендуется выполнять рисунок простого интерьера. Главная задача – изучение и освоение основных закономерностей перспективного построения пространства: принцип построения фронтальной и угловой перспективной композиции, принцип определения линии горизонта и определения точек схода. Важным компонентом является масштабное построение различных объектов в этом пространстве. Успешное выполнение задания во многом обуславливается удачно найденным композиционным решением. При работе над архитектурным рисунком необходимо использовать знание законов перспективы, но приоритет в рисовании архитектурных объектов отдается глазу художника.

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, соус). Формат А2.

Тема 2.6. Рисунок гипсового бюста (Гомер, Зевс).

В этом задании требуется гипсовая модель с характерным положением головы, шеи и плечевого пояса. Сложная композиция различных поверхностей бюста, пластика больших и малых форм, их сочетание, разнообразие – труднейшая задача для обучающегося академическому рисунку. Она непосредственно связана с анализом конструкции и формы изображаемого объекта, а также с умением изображения ее на плоскости листа бумаги.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Раздел 3. Рисунок фигуры человека.

Тема 3.1. Рисунок Мюнхенского торса.

Определение больших масс, поворотов – первостепенная задача. Изображая торс, студенты видят бесчисленное множество деталей, полное перечисление которых невозможно и не нужно. Надо научиться умению отбирать наиболее существенное и обобщать многие мелкие формы. Знание скелета и мышц необходимо студентам для правильного изображения формы торса, но в первую очередь необходимо обращать внимание не на мелкие детали, а на

соразмерность и связь отдельных частей, стараясь подметить их различные положения при движении.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 3.2. Рисунок гипсовой обнаженной фигуры с опорой на одну ногу (Геракл, Лучник).

В качестве модели для данного задания используют один из гипсовых слепков античной скульптуры или анатомическую фигуру скульптора Гудона. Удачное композиционное размещение поможет выразительно передать характер и движение фигуры в будущем рисунке. На основе анатомического строения и конструкции обучающиеся работают над отдельными частями фигуры и крупными деталями. При этом уточняются направление движения крупных форм тела и их пропорциональные соотношения.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 3.3. Рисунок кистей рук и стоп.

Для более полного изучения пластики фигуры человека необходимо уделить внимание строению стопы ноги и кисти руки. Рисование конечностей представляет значительные трудности для обучающихся. Особое внимание следует уделить пространственной передаче объема. Основной рисунок полезно дополнить краткосрочными зарисовками этой же модели в других положениях. Выполняется два рисунка гипсовых моделей кисти с тыльной и внутренней поверхностей. Рисунок ведется конструктивно, тональная моделировка минимальна. Внимание следует обратить на характер движения и пропорции каждого пальца.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Раздел 4. Изображение живой натуры.

Тема 4.1. Рисунок головы (живая натура).

Порядок выполнения рисунка с живой головы тот же, что и с гипсовой, но имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Она заключается в различной окраске и разности фактур (кожа, волосы, одежда...). Это требует умения разнообразить технику рисунка, находить и выражать новые, более сложные тональные отношения. Кроме того, живая натура обладает подвижностью, поэтому необходимо составить себе ясное представление о ее анатомическом строении и конструкции, чтобы лучше осознать видимую форму. На протяжении всей длительной натурной постановки необходимо возвращаться к ранее нарисованному, уточняя рисунок и устраняя ошибки.

Материал: графитный карандаш. Формат А2.

Тема 4.2. Тематическая постановка одетой фигуры в интерьере.

Это задание подводит итог обучению академическому рисунку. В нем демонстрируются все полученные знания и навыки работы над длительным академическим рисунком, приобретенные за годы обучения. Опираясь на знания и навыки изображения обнаженной фигуры человека, с одной стороны, и начальные сведения о рисунке драпировок – с другой, подходят к изображению одетой фигуры человека. Постановка должна носить композиционный характер. Фигуру необходимо вписать в пространственную среду. Для постановки желательно выбрать женскую натуру, так как она, в отличие от мужской, дает большее разнообразие в выборе одежд, с возможностью большего выражения разнообразных форм и фактур.

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, соус). Формат А2.

Тема 4.3. наброски и зарисовки фигуры человека.

Длительный рисунок является основной формой обучения рисунку фигуры человека. Однако, выполняя многочасовой рисунок, обучающиеся порой теряют свежесть восприятия. Для развития остроты зрения и умения выявлять и фиксировать на бумаге главное в пластике фигуры человека, необходимы краткосрочные зарисовки с натуры и по памяти. В этом задании важно лаконичными, ограниченными средствами и обобщенной трактовкой передать самое существенное и характерное в изображаемой модели – остроту движения и основные пропорции. Быстро и ясно выполненные наброски, зарисовки часто оказываются предпочтительнее законченного рисунка, так как дают наглядное представление о конструкции и творческом замысле.

Материал: графитный карандаш, мягкие материалы (уголь, сепия, сангина, соус). Формат А3, А4.

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

В рамках изучения дисциплины может быть предусмотрено проведение мастер-классов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке работ, выполненных самостоятельно.

Управление самостоятельной работой студента

Формы управления самостоятельной работой:

- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;

План самостоятельной работы:

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

Самостоятельная работа выполняется в течение всего курса. Данная работа направлена на расширение и углубление полученных знаний, и усвоение нового материала без посторонней помощи. Она заключается в изучении рекомендованной литературы и графических работ известных художников в удобной для студента форме: изучение по учебным пособиям, в том числе, на электронных носителях и сетевых ресурсах Интернет. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение семестра по итогам выполнения определенных заданий.

Все самостоятельные работы предполагают выполнение коротких по времени рисунков. Наряду с длительными, многосеансными постановками бакалаврам необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного рисования с натуры, по памяти и по воображению. Для этой цели в программе предусмотрены краткосрочные задания.

В задачи самостоятельной работы входит выполнение набросков разными материалами, используя различные технические приемы рисования. Самостоятельная работа направлена на углубление и оттачивание у студентов пространственного мышления и закрепление навыков ведения работы над рисунком.

Работа над копиями рисунков старых мастеров значительно увеличит художественный опыт в области рисунка и поможет достигнуть более высокого мастерства в работе над заданиями.

Все самостоятельные задания предполагают сбор материала по данным темам в виде набросков, зарисовок, предметов быта, архитектурных деталей, людей, интерьеров; чёткое соблюдение последовательности исполнения задания; промежуточные просмотры и консультирование преподавателя.

Вопросы для самоконтроля

1. Цели и задачи академического рисунка.
2. Набросок, его значение в постановке глаза рисующего.
3. Какова роль композиции в учебном рисунке?
4. Что такое масштаб изображаемых предметов и как правильно его найти в композиции учебного рисунка?
5. Какую роль в строении формы играет ее конструкция?
6. Что такое построение рисунка и какая роль отводится конструкции предмета. На примере гипсовых тел: куб, призма, конус.
7. Что означает понятие перспектива?
8. Как пользуются правилами перспективы в учебном рисунке?
9. Цельность рисунка, как категория законченности.
10. Как построить в перспективе простые геометрические тела?
11. Какую роль в строении формы предмета играет его конструкция?
12. Как построить прямоугольные тела?
13. Как построить тела, имеющие ось вращения?
14. Какие вы знаете оптические иллюзии?
15. Методическая последовательность в работе над рисунком драпировки. Особенности передачи разной фактуры ткани.
16. Что такое визирование?
17. Чем разнятся пропорции предметов, изображенных линией и тоном?
18. Какие типы орнаментов вы знаете?
19. Материалы, используемые в работе над рисунком.
20. Закон светотени. Практическое использование закона светотени в академическом рисунке.
21. Основные учебные задачи и особенности в рисовании с натуры интерьера.
22. Что вы знаете о пропорциях, анатомии, конструкции фигуры?
23. В чем отличие фигуры человека с гипсовой модели от рисунка с живой натуры?
24. В чем отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков с натуры?
25. Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?
26. Как вы понимаете единый процесс изучения формы в рисовании с натуры и по памяти?
27. В какой последовательности выполняется рисунок предметов быта?
28. Из каких стадий состоит процесс рисования геометрических тел с натуры?

29. Как найти верное композиционное размещение изображаемого предмета на плоскости?
30. Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?
31. Как распределяется свет на предметах, имеющих круглые формы?
32. Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?
33. Каковы особенности каждой последовательной стадии рисунка простого натюрморта?
34. Как используются знания перспективы в построении интерьера?
35. В какой последовательности ведут работу над орнаментом в учебном рисунке?
36. Каковы особенности каждой стадии в рисунке натюрморта?
37. Методические принципы рисования головы человека.
38. Законы освещения, светотеневые градации, законы пропорций тоновых отношений.
39. С помощью каких приемов выражают главное в натюрморте, как смягчить второстепенные детали?
40. Что дает рисовальщику знание строения черепа человека?
41. В какой последовательности выполняется рисунок черепа человека?
42. Что вы знаете о пропорциях головы?
43. Роль крупных деталей лица в определении характерных особенностей головы.
44. Из каких последовательных этапов состоит работа над рисунком головы?
45. Что общего и в чем отличие последовательности выполнения рисунка с гипсовой модели и с живой головы человека?
46. Перечислите основные пропорциональные соотношения в фигуре человека.
47. Как при помощи опорных точек строится рисунок человеческой фигуры?
48. В чем отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков?
49. Какие графические материалы используются для набросков и зарисовок?
50. В какой зависимости находятся пластика человеческой фигуры и складки одежды на этом человеке?

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1 Перечень оценочных средств

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практические умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Темы творческих заданий

- Тема 1 Рисунок двух-трёх геометрических тел по памяти и представлению.
- Тема 2 Кратковременный рисунок драпировки со складками.
- Тема 3 Кратковременный рисунок натюрморта в интерьере.
- Тема 4 Наброски бытовых предметов сложной формы (фотоаппарат, автомобиль и т.д.).

Тема 5 наброски головы человека.

Тема 6 кратковременный рисунок головы человека в разных положениях

Тема 7 наброски фигуры человека в динамичных позах.

Тема 8 портретные наброски и зарисовки.

Тема 9 автопортрет.

Тема 10 наброски одетой фигуры человека.

Текущий контроль предполагает:

- проверку уровня самостоятельной подготовки студентом индивидуального практического задания;

- консультации и опросы по основным моментам изучаемой темы.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация предусматривает:

- просмотр и обсуждение каждого практического и самостоятельного задания преподавателем

- выставка – просмотр, анализ и обсуждение практических и самостоятельных заданий преподавателями кафедры.

Аттестация проходит по окончании семестра в виде коллегиального просмотра, во время которого студенты выставляют учебные и творческие работы, выполненные в запланированном объеме учебных часов. До просмотра допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

- владение рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиций и переработка их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1).

Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 способностью владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиций и переработка их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	Знает: <ul style="list-style-type: none">– теоретические и практические основы построения формы, объема, конструкции;– методическую последовательность построения сложных форм;– изобразительные и выразительные средства различных техник и материалов рисунка (перо, уголь, сангина и пр.);– способы перспективного изображения различных форм;– закон света и тени;– законы линейной и тональной перспективы;– закономерности восприятия рисунка.
	Умеет: <ul style="list-style-type: none">– ориентироваться в специальной литературе, как по профилю академического рисунка, так и смежных областях культуры и искусства;– понимать специфику выразительных средств рисунка;– отображать графическую идею, при этом гармонизируя светотональные отношения;– развивать навыки ведения кратковременных и многосеансных постановок;– применять знание теории рисунка на практике.
	Владеет: <ul style="list-style-type: none">– знаниями о методах работы выдающихся мастеров русской и мировой художественной культуры;– владеет основами линейно-конструктивного и тонального рисунка;– изображением различных форм предметов, а также живой природы.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе промежуточной аттестации

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Зачёт с оценкой. Критерии оценивания

Знания и навыки обучающихся оцениваются путем коллегиального решения преподавателей кафедры по результатам представленных работ итоговой оценкой «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:

– обучающийся должен продемонстрировать глубокое и прочное знание материала по дисциплине, способен решать поставленные задачи, проявляет интерес, мотивацию к профессиональной деятельности, работы соответствуют требованиям академической школы рисунка, показывают профессионализм, самостоятельность творческого мышления студента.

Оценка «хорошо» при приёме зачета с оценкой выставляется в случае:

– Грамотно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «удовлетворительно» при приёме зачета с оценкой выставляется в случае:

– Задания выполнены, но присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:

– Задания не соответствуют содержанию учебной программы. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. Задания представлены не в полном объеме.

Экзамен. Критерии оценивания

Знания и умения обучающихся по дисциплине «Академический рисунок» оцениваются путём коллегиального решения преподавателей кафедры по результатам представленных работ итоговой оценкой «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приёме экзамена выставляется в случае:

• Продемонстрирован высокий уровень владения учебным материалом
• Работы по академическому рисунку отвечают всем требованиям к выполнению конкретных заданий:

- уверенное владение композиционными размещением рисунка в заданном формате
- точное определение пропорций изображаемых объектов
- показан высокий уровень умения решать в рисунке конструктивные задачи
- выявлены объемно-пространственные планы
- убедительное тональное решение работ
- убедительная передача материальности изображенных объектов
- грамотно использованы материалы и инструментарий
- технический уровень исполнения работ на высоком профессиональном уровне.

- работы выполнены полностью в течение заданного периода времени
- Большинство работ может быть рекомендовано в методический или выставочный фонд кафедры

Оценка «хорошо» при приёме экзамена выставляется в случае:

- Представленные работы соответствуют профессиональным требованиям академической школы рисунка, но присутствуют недостатки в полноте владения обучающимся учебным материалом по отдельным (одному или двум) заданиям либо критериям:

- композиция изображения в целом грамотно решена в заданном формате присутствующие погрешности незначительны

- в рисунке допущены незначительные пропорциональные нарушения, основные черты характера натуры переданы верно

- присутствие несущественных ошибок в конструктивной моделировке формы при хорошем уровне владения навыками линейно-конструктивного построения

- объемно-пространственные планы переданы с незначительными ошибками

- тональные и светотеневые отношения частично не согласованы.

- показан хороший уровень владения принципами выбора материала и техники исполнения конкретного рисунка

- Присутствуют мелкие нарушения методической последовательности при выполнении рисунка

- Задания не доведены до должной степени законченности

- Только некоторые работы могут быть рекомендованы в фонд кафедры

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приёме экзамена выставляется в случае:

- Обучающийся слабо владеет знаниями и умениями в области академического рисунка

- В представленных работах допущены существенные ошибки:

- наблюдаются композиционные просчеты в размещении изображения в границах выбранного формата

- допущены значительные пропорциональные нарушения, передача характера изображаемых объектов не убедительна

- владение навыками линейно-конструктивного построения находится на низком уровне

- присутствуют искажения пластических и пространственных характеристик изображаемых объектов

- видны существенные ошибки в передаче световоздушной перспективы и пространства;

- продемонстрировано слабое владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка

- Задания выполнены недостаточно самостоятельно.

- Отсутствие завершенности в рисунке

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- Отсутствует часть учебных заданий или представленные работы не соответствуют содержанию программных заданий

- Представленные учебные рисунки выполнены на низком профессиональном уровне, не соответствуют требованиям академической школы:

- существенные нарушения в решении композиции, рисунок не скомпонован
- грубое нарушение пропорций, характер изображённых объектов не передан
- нарушение законов построения перспективы
- искажение геометрического характера пространственных форм
- отсутствие владения навыками линейно-конструктивного построения
- несоответствие пространственного положения форм натурной постановке
- моделировка объёмной формы изображаемых объектов отсутствует
- тональные и светотеневые отношения не переданы
- техника исполнения работ ниже требований программы, в работах присутствует графическая небрежность

- Серьезно нарушена методика выполнения заданий (умение последовательно, поэтапно вести работу над рисунком)

- Представленные работы находятся на начальном этапе рисования, отсутствует завершенность

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. Н. Казарин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 120 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/55753.html> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:

1. Гордеенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В.Т. Гордеенко. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560860> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2707-0. – Текст : электронный.

2. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А. Н. Колосенцева. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 160 с. — ISBN 978-985-06-2277-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/24085.html> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
3. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>
4. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. - Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>
5. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс]: путеводитель по истории мирового искусства. – Режим доступа: <http://la-fa.ru/>
6. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>
7. Музеи стран мира. Художники [Электронный ресурс]: museum-online. - Режим доступа: <http://museum.museum-online.ru/>
8. Коллекция книг о живописи и искусстве [Электронный ресурс]: сайт для учащихся в художественных учебных заведениях. - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/index.html>
9. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>
10. Композиция: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: <http://www.linteum.ru/category10.html>
11. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. - Режим доступа: <http://20century-art.ru/>
12. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org>
13. Теория. Практика. Опыт. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.practicum.org/>
14. Художникам.Ру - книги для художников [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/>
15. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
16. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS

8. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

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

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- специализированные помещения в виде оборудованных учебных аудиторий (мастерские) для проведения практических занятий по дисциплине «Академический рисунок». Мастерская содержит:

- реквизитный фонд (различные предметы быта, музыкальные инструменты, искусственные цветы, фрукты, фонд драпировок, фонд гипсовых копий произведений пластического искусства и их элементов и т.д.)

- оборудование для практических занятий: мольберты, планшеты, стулья, табуреты для занятий. Подиумы для моделей, столы для натюрмортов;
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.