

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 29.12.2022 15:11:21

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академический рисунок

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника

Бакалавр

Направленность (профиль)

Графический дизайн

2022 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 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 обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3) Обладает знаниями о методах работы выдающихся мастеров русской и мировой художественной культуры;	Знает
	РО-1 ИД-1 (ОПК-3) теоретические и практические основы построения формы, объема, конструкции в поисковых эскизах методическую последовательность построения сложных форм средствами рисунка и проектной графики; изобразительные и выразительные средства различных техник и материалов рисунка и проектной графики (перо, уголь, сангина и пр.)
	умеет
	РО-2 ИД-1 (ОПК-3) выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; отображать графическую идею, при этом гармонизируя светотональные отношения
ИД-2 (ОПК-3) Владеет основами линейно-конструктивного и тонального рисунка; изображением различных форм предметов, а также живой природы; навыками выполнения поисковых эскизов	знает
	РО-1 ИД-2 (ОПК-3) способы перспективного изображения различных форм; закон света и тени; законы линейной и тональной перспективы; закономерности восприятия рисунка
	умеет
	РО-3 ИД-2 (ОПК-3) развивать навыки ведения кратковременных и многосеансных постановок; применять знания теории рисунка на практике

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 19 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Рисунок гипсовой античной головы (Аполлон, Артемида). Задачи: построить и промоделировать тоном рисунок гипсовой головы с передачей материальности (фактуры гипса); используя принцип «обрубковки», изучить процесс формообразования, как всей головы, так и её частей. Линейно-конструктивное построение с использованием тона.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

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

Основная литература:

1. Казарин С.Н. Академический рисунок: практикум / С.Н. Казарин; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 87 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472647> – ISBN 978-5-8154-0347-5. – Текст: электронный.
2. Казарин С.Н. Академический рисунок: учебное наглядное пособие / С.Н. Казарин; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 142 с.: ил.

– Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671> – ISBN 978-5-8154-0383-3. – Текст: электронный.

3. Мациевский Д.Е. От линии до пространственной структуры: учебное пособие: [16+] / Д.Е. Мациевский; Институт бизнеса и дизайна. – Орел: Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 114 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Академический рисунок: учебно-методический комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 120 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438395> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. 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.

3. Ермолаева М.А. Рисунок: учебное пособие для аудиторной работы студентов: [14+] / М.А. Ермолаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 92 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499473> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-08-0. – Текст: электронный.

4. 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> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Ломакин М.О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М.О. Ломакин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.

6. Ломакин М.О. Декоративный рисунок: учебное пособие: [14+] / М.О. Ломакин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 65 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578> – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-906697-53-0. – Текст: электронный.

7. Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. – Москва: Владос, 2006. – 240 с. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56663> – ISBN 5-691-01575-3. – Текст: электронный.

8. Уткин А.Л. Анатомический рисунок: учебное пособие: [14+] / А.Л. Уткин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 54 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499688> – Библиогр.: с. 43. – ISBN 978-5-906697-91-2. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных 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

7. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

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

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- специальные помещения для проведения практических занятий по дисциплине «Академический рисунок» (мастерские, оснащенные оборудованием), а именно:

- 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;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

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. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.