

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Кафедра дизайна**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»

Направление: 54.03.01. Дизайн

Квалификация: бакалавр

**Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная**

РПУД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Москва - 2026

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Филиппов О.Л., профессор кафедры дизайна

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 5 от 15.05.2026

Содержание

1. Аннотация дисциплины.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
5. Содержание и структура дисциплины.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аннотация дисциплины

“Академический рисунок” является одним из основных курсов в профессиональной подготовке будущего дизайнера.

Обучение профессионального дизайнера всегда предполагало серьёзное и глубокое изучение рисунка, как профессионального языка. Рисовать для дизайнера – значит думать с карандашом в руке, создавать наброски или прообразы будущей пластической формы или гармоничной среды. Именно освоение дисциплины “Академический рисунок” позволяет дизайнеру сформулировать и выразить свою идею, воплотить её в материале и создать законченное произведение, сопровождая работу студента от начальных набросков до сложных детальных разработок различных пластических тем.

Дисциплина «Академический рисунок» относится к части **Блока 1** программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и длится на протяжении всех лет обучения. Основой освоения курса, базирующегося на классических традициях учебного рисунка, являются практические занятия, направленные на глубокое изучение студентами изобразительных законов.

Основной целью преподавания дисциплины «Академический рисунок» является реализация требований, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования к подготовке бакалавров, обучающихся по программе академического бакалавриата, нацеленных на овладение практическими знаниями, формирующими профессиональное проектное мышление, художественное видение, профессионально-творческую психологию будущего дизайнера.

В связи с тем, что главным направлением деятельности Российской Государственной Академии Искусств является обучение творческим профессиям людей с ограниченными физическими возможностями, эта специфика находит своё отражение в рабочей программе “Академический рисунок”.

На выполнение учебных работ увеличено количество академических часов. Практические задания – это длительные рисунки-штудии, требующие внимания от студентов и преподавателей. Большое внимание уделяется подбору наглядных визуальных материалов по основам анатомического строения человека, конструктивного анализа формы, тонального решения работы, позволяющих студенту быстро усваивать материал и решать сложные академические задачи. Важным в программе “Академический рисунок” является системный подход в подаче материала и постепенное усвоение его студентами. Разработанные задания строятся от простого к сложному, каждая предыдущая тема является подготовкой к последующей, а каждая последующая закрепляет навыки и знания, приобретённые в предыдущих заданиях. Большую положительную роль играет инклюзивный характер занятий, помогающий студентам раскрыть свой творческий потенциал.

Занятия проводятся в малых группах, что помогает донести до каждого учащегося поставленные задачи и способы их решения.

Рабочая программа разработана с ориентацией на лучший существующий российский и зарубежный опыт в области академического рисунка и соответствует всем академическим требованиям.

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов объемно-пространственного мышления, художественного видения, необходимых для формирования профессионально-творческой личности будущего дизайнера. В результате изучения дисциплины «Академический рисунок» студенты должны освоить принципы и способы изображения формы, значение и возможности линии, тона, силуэта в изображении; научиться раскрывать выразительные свойства рисунка, овладевая техническими приемами работы не только карандашом, но и другими графическими материалами (уголь, сепия и т.д.), традиционно используемыми в академическом рисунке.

Основные **задачи** дисциплины:

1. Изучить изобразительные законы и методы изображения объективной действительности на практической плоскости графическими средствами.
2. Изучить структуру построения простой и сложной формы, объёма и пространства.
3. Освоить основы грамотного рисунка с учётом правильной передачи пропорций и перспективных сокращений.
4. Научиться последовательно вести работу над рисунком, применяя методику конструктивного, аналитического рисования на аудиторных занятиях и в самостоятельной работе.
5. Освоить технические приемы рисования разными графическими материалами.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	<u>Знать</u> : основные принципы аналитического подхода к проблемным ситуациям и выработки стратегии наиболее рационального их разрешения. <u>Уметь</u> : осуществлять научный критический анализ возникающих проблемных ситуаций и разрешать их, используя системный подход. <u>Владеть</u> : различными методами научного подхода к проблемным ситуациям и приёмами выработки адекватной стратегии и тактики для своих действий.	1-7 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
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	<u>Знать</u> : основы рисунка, живописи, композиции, цветоведения и колористики; средства и способы проектной графики, принципы художественно-графического проектирования; способы выражения проектной идеи с помощью изобразительных средств и приемов; <u>Уметь</u> : использовать широкий спектр изобразительных средств и приемов; выполнять поисковые, демонстрационные, художественные эскизы к дизайн-проекту с использованием изобразительных средств и способов проектной графики, основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; <u>Владеть</u> : способностью синтезировать	1-7 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	набор возможных решений и научно обосновывать художественно-технические, функциональные, эргономические и композиционные проектные решения; широким спектром изобразительных средств и приемов. основными методами композиционного проектирования, культурой проектного мышления.		
ПК-1 способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн- проекта, используя художественно-графические и пластические приемы.	<u>Знать</u>: теоретические и методические основы изобразительного искусства, основы составления цветовых и объемно-пространственных композиций. <u>Уметь</u>: реализовывать творческие задачи избирать оптимальную технологию и последовательность исполнения работы в практике составления композиций в проектной деятельности. <u>Владеть</u>: профессиональными навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории цвета в области изобразительного искусства в проектировании дизайна среды с использованием художественно-графических и пластических приемов.	1-7 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

«Академический рисунок» является фундаментальной дисциплиной, объединяющим звеном всех творческих модулей направления подготовки 54.03.01 Дизайн, программа бакалавриата. Дисциплина входит в обязательную часть **Блока 1** и предусмотрена с 1 по 7 семестры.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр						
		1	2	3	4	5	6	7
Общая трудоёмкость дисциплины	15 (540)	1 (36)	2 (72)	2 (72)	3 (108)	2 (72)	3 (108)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	392	36	61	61	59	59	58	58

- лекции (Л)	56	4	10	10	8	8	8	8
- семинарские занятия (С)								
- практические занятия (ПЗ)	336	32	51	51	51	51	50	50
- индивидуальные занятия (ИЗ)								
Самостоятельная работа (СР), в том числе подготовка:	112		11	11	13	13	50	14
- курсовая работа (проект)								
- доклад (реферат)								
Контроль	36*				36*			
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой, экзамен	зачет с оценкой			экзамен	зачет с оценкой		

***включая подготовку и сдачу экзамена**

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	СР
1	Тема 1. Рисунок простых геометрических тел и бытовых предметов.	36	4		32	
2	Тема 2. Композиционный рисунок из сложных геометрических тел и архитектурных деталей.	72	10		51	11
3	Тема 3. Строение головы человека.	72	10		51	11
4	Тема 4. Части лица.	108	8		51	49*
5	Тема 5. Рисунок гипсовой головы.	72	8		51	13
6	Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом.	108	8		50	50
7	Тема 7. Пропорции и строение человеческой фигуры.	72	8		50	14
	Итого (ак. ч.)	540	56		336	148

1. Линейный рисунок куба. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
2. Линейный рисунок цилиндра. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
3. Линейный рисунок конуса. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
4. Линейный рисунок призмы. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
5. Тональный рисунок шара. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
6. Тональный рисунок куба. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
7. Тональный рисунок цилиндра. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
8. Тональный рисунок конуса. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
9. Тональный рисунок призмы. Бумага формата А3, карандаш, ластик.
10. Композиционные наброски натюрморта из трех геометрических тел. Бумага формата А3, карандаш, ластик.

Каждая тема содержит в себе практические работы. Задания практических работ составлены по принципу от простого к сложному, где каждое предыдущее задание является подготовкой к последующему.

Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере инклюзивного образования со слабослышащими, глухими и немыми студентами, имеющими разный уровень подготовки, преподавателю предоставляется возможность корректировки выбора тем и длительности учебных заданий. Дополнительно в программу могут быть включены практические работы: рисунок драпировки, стилизация натюрморта, рисунок интерьера, фигуры людей в пространстве интерьера, рисунок архитектуры, рисунок городской среды, копирование графических приёмов и другие темы, развивающие творческий потенциал студентов.

Тема 1. Семестр 1. Рисунок простых геометрических тел и бытовых предметов.

В первом семестре формируются основные профессиональные знания, умения и навыки. Это знания законов светотени, основ перспективы. Это умение компоновать, строить

средствами линии и тона простые и сложные формы. Это навыки по постановке руки и другие необходимые практические приёмы.

Методические указания по выполнению заданий 1 семестра на практических занятиях.

1. Натюрморт из простых геометрических тел (сквозная прорисовка).

Цель работы: Овладение основами изобразительного языка академического рисунка.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Линейно-конструктивный рисунок: построение, композиция, пропорции, линейная и воздушная перспектива, пространственное решение, моделировка формы линиями.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных небольших эскизов натюрморта. Размер 10×15 см. Выполнение основной работы – программного натюрморта 40х60, 55х75 см.

Последовательность выполнения работы:

Выполнение натюрморта начинается с поиска точки зрения. К понятиям точки зрения относятся угол зрения, линия горизонта. Используя композиционные схемы-наброски, определяют расположение – композицию натюрморта. Принципиальными моментами композиции являются: выбор горизонтального или вертикального формата; симметрия или асимметрия расположения предметов; уравновешенность; масштаб основных пятен. Приступая к натюрмарту из нескольких предметов, нужно рассматривать его как единое целое. На первоначальной стадии компоновки нужно найти общее очертание постановки по выступающим точкам. Далее определить пропорции, местоположение предметов и деталей друг к другу и относительно пространства листа, учитывая зрительный центр, ритм, силуэт. На первом этапе строим объем через линейный каркас по опорным узловым точкам. Рисуем прозрачные модели наподобие проволочных фигур геометрических тел, где прослеживаем не только видимые, но и скрытые узлы точек и линий. Далее уточняем пропорции, движение формы, детали. Для проверки изображения необходимо пользоваться вспомогательными линиями. С помощью осей предметов проверяем симметрию, отклонения формы влево или вправо. Тонкие горизонтальные и вертикальные линии помогают уточнять взаиморасположение предметов. Наклонные линии, пересекая несколько деталей, своеобразно связывают их между собой. При размещении группы предметов на плоскости важно построить их основания (положить или поставить предметы на плоскость). С помощью линии выявить объем форм, подчиняя весь рисунок линейной перспективе.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п.

Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М), ластик.

2. Натюрморт из геометрических тел с плоскими гранями и тел вращения (легкая тональная проработка).

Цель работы: Выполнение линейно-конструктивного рисунка с легкой тоновой моделировкой объемов.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: В задачу входит: построение, пропорции, взаимоотношение предметов, характер форм, перспективные сокращения, композиция, выявление формы линиями и лёгкой тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных небольших эскизов натюрморта. Размер 10×15 см. Выполнение основной работы –

программного натюрморта 40х60, 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы: Выполнение натюрморта начинается с поиска точки зрения, поиска общей композиции в листе. Нужно определить размер изображения на плоскости листа. Оно не должно быть слишком маленьким или слишком большим по отношению к формату листа. Легкими линиями наметить общую массу, отметить верхний и нижний края натюрморта. Основываясь на последовательности исполнения задания 1, строим всю форму в целом. С помощью сквозного рисования выявить конструкцию форм. Необходимо определить конструктивные особенности отдельно взятых предметов по отношению к горизонтальной плоскости, а также в пространственной взаимосвязи их объемов. Подчинить весь рисунок линейной перспективе. Для более убедительного выявления объема, ракурса и пространственности, ввести незначительный тон, живую выразительную линию с различным нажимом на карандаш.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

Тема 2. Семестр 2. Композиционный рисунок из сложных геометрических тел и архитектурных деталей.

Второй семестр является переходным ко второму курсу. В нём продолжается изучение симметричных форм. Программа второго семестра включает в себя рисунки архитектурных деталей и усложнённых по материальности и пространственному решению натюрмортов.

Методические указания по выполнению заданий 2 семестра на практических занятиях.

3. Натюрморт из геометрических тел и архитектурных деталей (тональная проработка).

Цель работы: Основная задача данного рисунка – построение геометрических форм и архитектурных деталей с дальнейшей проработкой тоном карандашом или мягким материалом.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: В задачу входит: построение, пропорции, взаимоотношение предметов, характер форм, перспективные сокращения, композиция, выявление формы и пространства тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных небольших эскизов натюрморта. Размер 10×15 см. Выполнение основной работы – программного натюрморта 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы: Выполнение натюрморта начинается с поиска точки зрения, поиска общей композиции в листе. Нужно определить размер изображения на плоскости листа. Оно не должно быть слишком маленьким или слишком большим по отношению к формату листа. Легкими линиями наметить общую массу, отметить верхний и нижний края натюрморта. Основываясь на последовательности исполнения 1 и 2 заданий, строим всю форму в целом. Необходимо определить конструктивные особенности отдельно взятых предметов по отношению к горизонтальной плоскости, а также пространственную взаимосвязь их объемов. Подчинить весь рисунок линейной перспективе. Проработать рисунок тоном для выявления объемов и тональных различий предметов.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п.

Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

4. Сложный натюрморт (выявление тона и фактуры предметов).

Цель работы: Это итоговое задание, включающее в себя весь пройденный материал. Целью задания является проверка усвоенных за семестр знаний и их закрепление. Оно выполняется с большой степенью самостоятельности. Лепка формы должна в первую очередь вестись штрихом по форме.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: В задачу входит: построение, пропорции, взаимоотношение предметов, характер форм, перспективные сокращения, композиция, выявление формы линейной и тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных небольших эскизов натюрморта. Размер 10×15 см. Выполнение основной работы – программного натюрморта 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы: Существенно важным является грамотное выполнение натюрморта, которое начинается с поиска точки зрения, поиска общей композиции в листе. Нужно определить размер изображения на плоскости листа. Оно не должно быть слишком маленьким или слишком большим по отношению к формату листа. Легкими линиями наметить общую массу, отметить верхний и нижний края натюрморта. Основываясь на последовательности исполнения 1, 2 и 3 заданий, строим всю форму в целом. Необходимо определить конструктивные особенности отдельно взятых предметов по отношению к горизонтальной плоскости, а также пространственную взаимосвязь их объемов. Подчинить весь рисунок линейной перспективе. Проработать рисунок тоном для выявления объемов и тональных различий предметов. Последовательно решая поставленные задачи, необходимо стремиться к тому, чтобы на каждом этапе рисунок был цельным, а тональные отношения между предметами были строго выдержаны между собой. Фон нужно решать пространственно и соподчиненно контрасту планов.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

Тема 3. Семестр 3. Строение головы человека.

Семестр посвящен изучению конструктивно-анатомического строения головы человека по гипсовым моделям. Рисунок способствует дальнейшему эстетическому воспитанию вкуса и развитию чувства пропорций.

Методические указания по выполнению заданий 3 семестра на практических занятиях.

4. Рисунок черепа.

Цель работы: Выполнение рисунка черепа.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Изучение сложной формы. Композиционное расположение на листе зарисовок черепа в различных поворотах. Построение, основанное на понимании принципа симметрии при анализе формы посредством вспомогательных линий. Видение пропорций большого объема черепной коробки в соотношении к небольшим элементам – деталям лицевой части. Детальная проработка формы линейной, возможен легкий тон.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных небольших композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60, 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы: Учащийся должен хорошо знать строение черепа, прежде чем приступить к рисованию головы человека (будь это гипсовый античный слепок или голова натурщика). Необходимо знать основные кости черепа и их форму, места их сочленения, конструктивные особенности главных из них, определяющих большую форму. Как известно, теменные и скуловые кости определяют характер головы, а затылочная часть влияет на изображение головы в положении три четверти или в профиль. Большую роль играют глазные впадины, кости носа и нижней челюсти. Важно не столько изобразить череп, сколько знать его строение.

1. Композиция в листе.

2. Построение. Построение начинается с уточнения общей формы. Череп состоит из двух частей – черепной коробки (задней, затылочной) и лицевой (передней). Строится средняя линия, которая устанавливает степень поворота и наклона черепа. По законам перспективного сокращения строятся основные поперечные линии построения. В лицевой части намечаются глазные впадины, носовая кость, скуловые кости, верхняя и нижняя челюсти. В черепной коробке фиксируются части, характерные для конкретного положения черепа: лобная кость (спереди), две теменные и две височные (по бокам) и затылочная (задняя).

3. Уточняются пропорции деталей, их проработка и соотношение с общей формой. Ведется парное рисование.

4. Выявляется трехмерность формы за счет конструктивного построения линии и светотеневой моделировки.

5. Обобщить рисунок, добиваясь цельности. В рисунке черепа должна чувствоваться большая форма, детали должны быть подчинены общему целому.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

5. Рисунок гипсовой анатомической головы человека (экорше).

Цель работы: Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой анатомической головы человека (экорше) с легкой проработкой тоном.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Закрепление знаний, полученных при рисовании черепа, продолжение изучения анатомического строения человека. Необходимо понять и проанализировать строение мышц лица, их прикрепление к костной основе, продолжить изучение пластики, формы и пропорций лица.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы:

Аналогичны к предыдущему заданию. Работу начинаем с выбора точки зрения. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки. Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Необходимо передать объем большой формы, освещение, расставить акценты. На последнем этапе обобщаем рисунок, добиваясь цельности.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

Тема 4. Семестр 4. Части лица.

В заданиях 4 семестра продолжается изучение строения головы человека, но внимание переносится на особенности построения и формообразования частей человеческого лица.

Методические указания по выполнению заданий 4 семестра на практических занятиях.

6. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида (глаза, нос).

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовых деталей головы человека.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Научиться рисовать симметричные формы деталей лица человека. Задачи аналогичны предыдущим: понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности, пропорций, пространства. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40×60 или 55×75 см.

Последовательность выполнения работы:

А. Рисунок слепка. Глаза.

Работу начинаем с выбора точки зрения. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки. Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Глаз лежит во впадине, называемой глазницей или орбитой, образованной различными костями. Лобная кость образует самый свод впадины, ее верхний край, на котором ясно выделяются верхнеглазничный гребешок и надбровная дуга. В том месте, где заканчивается верхнеглазничный гребешок, наружную стенку глазницы образует наружный скуловой отросток, а часть нижнего края глазницы составляет скуловая кость; глазница замыкается носовым отростком верхнечелюстной кости. Глазница имеет форму неправильного прямоугольника, в ней располагается глазное яблоко. Сквозь роговицу мы видим радужную оболочку, в центре которой находится круглое отверстие – зрачок, который кажется темным пятном и через который свет проникает внутрь глаза. Мышцы глаза, изменяющие форму его поверхности, состоят из трех мышц: мышцы, поднимающей верхнее веко, мышцы, напрягающей веко, и круговой мышцы глаза. Веки образованы складками кожи, ограничивающими глазную щель. У наружного угла глаза место соединения верхнего и нижнего век образует острый угол. Иначе дело обстоит у внутреннего угла, где их разделяет слезник (небольшое слезное озеро). Стараться передать объем, освещение. Избегать тональной перегруженности рисунка. На последнем этапе обобщаем рисунок, добиваемся выразительности.

Б. Рисунок слепка. Нос.

Наметить основные массы на листе бумаги. Определить структуру формы и конструктивные особенности построения. Нос образован отчасти костями лицевого черепа, отчасти хрящевой тканью. Две продолговатые носовые кости, примыкающие к черепу, образуют переносицу, их подпирают по бокам направленные вверх отростки верхней челюсти; к их переднему краю прикреплены боковые хрящи носа. Существует пять главных хрящей: по верхнему и нижнему хрящу с каждой стороны и средний, находящийся между двумя сторонами носа. Нижние боковые хрящи образуют крылья носа. Мышцы очень мало скрывают форму кости. Важно знать главные, с точки зрения художника, мышцы носа. Пирамидальная мышца носа, которая является как бы продолжением лобной мышцы. Мышца, сжимающая крылья носа, которая облегает их снаружи. Щечная мышца. Угловая мышца носа, она располагается по обе стороны носа, при сокращении расширяет ноздри. Мышца верхнего века, при сокращении смыкает веки. Слезная мышца. Выявить объемно-пространственные формы, освещенность, объем. Лепить штрихом форму. Обобщить рисунок, добиваясь цельности.

7. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида (рот, ухо).

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовых деталей головы человека.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Научиться рисовать симметричные формы деталей лица человека. Задачи аналогичны предыдущим: понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности, пропорций, пространства. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см.

Последовательность выполнения работы:

В. Рисунок слепка. Рот.

Работу начинаем с выбора точки зрения. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки. Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Как и глаза, губы очень подвижны и принимают активное участие в мимике лица. Они имеют сложную пластическую форму, обусловленную круговыми мышцами рта. Верхняя или нижняя губа может выступать вперед, быть различной длины и толщины. Смыкаясь, губы образуют волнистую линию разреза рта. Углы рта опущены по отношению к середине разреза рта, однако уголки верхней губы, как правило, слегка заворачиваются вверх, подтягиваемые скуловыми мышцами. Форму верхней губы разделяют на три части: выступающий бугорок и два боковых тела. Между верхней губой и носом находится углублённая борозда – фильтр. Нижняя губа разделяется на две симметричные части. Между нижней губой и подбородком также находится борозда. Все эти особенности строения человеческого рта необходимо внимательно передать в рисунке, учитывая форму и конструкцию.

Г. Рисунок слепка. Ухо.

Работу начинаем с выбора точки зрения. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки. Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Остов ушной раковины состоит из хряща, сильно изогнутого и перекрученного, который доходит до наружного слухового прохода, углубляется в него и прикрепляется к частям черепа; хрящ не проникает в мочку уха, которая состоит из кожи и жировой клетчатки. Штрих накладывать по форме. Решая проблему распределения света по форме, определяем самое светлое и самое темное место. На последнем этапе обобщаем рисунок.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), ластик.

Тема 5. Семестр 5. Рисунок гипсовой головы.

На протяжении семестра студенты овладевают навыками анализа формы, построения и тонального решения рисунка головы на основе гипсовых слепков.

8. Рисунок простой гипсовой головы (Дорифор и пр.).

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовой головы человека.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: выполнить рисунок гипсовой головы человека. В задачи этого рисунка входят, помимо анатомических, задача передачи большой формы, пропорций, пространства. Необходимо понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см.

Последовательность выполнения работы:

Работу начинаем с выбора точки зрения. Изучается натура со всех сторон, чтобы представить характерные особенности объема головы, ее деталей. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки.

Изображение желательно расположить немного выше центра листа бумаги. Рисунки головы в положении три четверти или в профиль нужно чуть сместить в сторону, куда обращен затылок головы.

Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Изображение намечается обобщенно, схематично. Выявляется основной характер большой формы, пропорциональные отношения деталей. При помощи срединной линии определяется положение головы в пространстве – поворот, наклон, ракурс. Намечаются размеры основных частей лица: от теменной кости до надбровных дуг (высота лба), от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка. Определяются боковые и лицевая части головы. Основные линии построения выстраиваются по законам линейной перспективы. Перспективные сокращения зависят от положения головы в пространстве.

Методы рисования от общего к частному и от частного к общему. Уточняя положение головы в пространстве, проверяется согласованность движений головы и шеи. От правильной передачи характера движения шеи зависит положение головы в пространстве.

Далее выявляются линейно-конструктивные основы форм: намечаются глазные впадины, призма носа, линия губ, местоположение ушей. В процессе работы постоянно проверяются общие пропорции головы. После построения линейно-конструктивной основы формы головы выявляется ее объем посредством светотеневых отношений. Выдерживается взаимосвязь линии и тона. Объем определяется с помощью основных тональных градаций – свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Далее проводится детальная проработка формы. Рисунок гипсовой головы не должен быть черным.

На последнем этапе обобщаем рисунок. Проверяем общее состояние рисунка – подчиняем детали целому, выявляем акценты, основные детали (глаза, нос, губы) прорабатываем более подробно, в то время как детали заднего плана (уши, шея, прическа) должны быть менее проработаны.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), ластик.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: выполнить рисунок гипсовой головы человека. В задачи этого рисунка входят, помимо анатомических, задача передачи большой формы, пропорций, пространства. Необходимо понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см.

Последовательность выполнения работы:

Работу начинаем с выбора точки зрения. Изучается натура со всех сторон, чтобы представить характерные особенности объема головы, ее деталей. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки.

Изображение желательно расположить немного выше центра листа бумаги. Рисунки головы в положении три четверти или в профиль нужно чуть сместить в сторону, куда обращен затылок головы.

Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Изображение намечается обобщенно, схематично. Выявляется основной характер большой формы, пропорциональные отношения деталей. При помощи срединной линии определяется положение головы в пространстве – поворот, наклон, ракурс. Намечаются размеры основных частей лица: от теменной кости до надбровных дуг (высота лба), от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка. Определяются боковые и лицевая части головы. Основные линии построения выстраиваются по законам линейной перспективы. Перспективные сокращения зависят от положения головы в пространстве.

Методы рисования от общего к частному и от частного к общему. Уточняя положение головы в пространстве, проверяется согласованность движений головы и шеи. От правильной передачи характера движения шеи зависит положение головы в пространстве.

Далее выявляются линейно-конструктивные основы форм: намечаются глазные впадины, призма носа, линия губ, местоположение ушей. В процессе работы постоянно проверяются общие пропорции головы. После построения линейно-конструктивной основы формы головы выявляется ее объем посредством светотеневых отношений. Выдерживается взаимосвязь линии и тона. Объем определяется с помощью основных тональных градаций – свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Далее проводится детальная проработка формы. Рисунок гипсовой головы не должен быть черным.

На последнем этапе обобщаем рисунок. Проверяем общее состояние рисунка – подчиняем детали целому, выявляем акценты, основные детали (глаза, нос, губы) прорабатываем более подробно, в то время как детали заднего плана (уши, шея, прическа) должны быть менее проработаны.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), ластик.

Тема 6. Семестр 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом.

Семестр завершает тему по рисунку гипсовой головы и рассматривает её пластическую и конструктивную взаимосвязь с плечевым поясом.

Методические указания по выполнению заданий 6 семестра на практических занятиях.

11. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Никколо да Уццано и пр.).

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовой головы человека с плечевым поясом.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: выполнить рисунок гипсовой головы человека. В задачи этого рисунка входят, помимо анатомических, задача передачи большой формы, пропорций, пространства. Необходимо понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы:

В этом задании суммируются все требования, предъявляемые к рисованию гипсовой головы. Это передача ярко выраженных индивидуальных черт, ясность конструкции головы, внимательная лепка деталей при выявлении большой формы, пространственное решение формы, её вписывание в среду. Важно вести рисунок последовательно, на всех этапах выявляя большую форму и сохраняя целостность рисунка. Работу начинаем с выбора точки зрения. Изучается натура со всех сторон, чтобы представить характерные особенности объема головы и плечевого пояса. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки.

Изображение желательно расположить немного выше центра листа бумаги. Рисунок головы в положении три четверти или в профиль нужно чуть сместить в сторону, куда обращен затылок головы.

Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Изображение намечается обобщенно, схематично. Выявляется основной характер большой формы, пропорциональные отношения деталей. При помощи срединной линии определяется положение головы в пространстве – поворот, наклон, ракурс. Намечаются размеры основных частей лица: от теменной кости до надбровных дуг (высота лба), от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка. Определяются боковые и лицевая части головы. Основные линии построения выстраиваются по законам линейной перспективы. Перспективные сокращения зависят от положения головы в пространстве.

Методы рисования от общего к частному и от частного к общему. Уточняя положение головы и плечевого пояса в пространстве, проверяется согласованность движений головы и шеи. От правильной передачи характера движения шеи зависит положение головы в пространстве.

Далее выявляются линейно-конструктивные основы форм: намечаются глазные впадины, призма носа, линия губ, местоположение ушей. В процессе работы постоянно проверяются общие пропорции головы и плечевого пояса. После построения линейно-конструктивной основы формы головы выявляется ее объем посредством светотеневых отношений. Выдерживается взаимосвязь линии и тона. Объем определяется с помощью основных тональных градаций – свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Далее проводится детальная проработка формы. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом не должен быть черным.

На последнем этапе обобщаем рисунок. Проверяем общее состояние рисунка – подчиняем детали целому, выявляем акценты, основные детали прорабатываем более подробно, в то время как детали заднего плана должны быть менее проработаны.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

12. Рисунок сложной гипсовой головы (Кондотьер Гаттамелата и пр.)

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовой головы человека.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: выполнить рисунок гипсовой головы человека. В задачи этого рисунка входят, помимо анатомических, задача передачи большой формы, пропорций, пространства. Необходимо понять конструкцию и характер общей формы; суметь последовательно выполнить рисунок, учитывая композицию, форму, пропорции, освещенность, расположение в пространстве; выполнить тональную проработку и обобщить рисунок. При решении формы тоном, поставить задачу объема, материальности. Рисунок с тональной проработкой.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы:

В этом задании суммируются все требования, предъявляемые к рисованию гипсовой головы. Это передача ярко выраженных индивидуальных черт, ясность конструкции головы, внимательная лепка деталей при выявлении большой формы, пространственное решение формы, её вписывание в среду. Важно вести рисунок последовательно, на всех этапах выявляя большую форму и сохраняя целостность рисунка. Работу начинаем с выбора точки зрения. Изучается натура со всех сторон, чтобы представить характерные особенности объема головы, ее деталей. Затем ищем наиболее удачное расположение в листе. Намечаем большую форму, используя крайние точки.

Изображение желательно расположить немного выше центра листа бумаги. Рисунки головы в положении три четверти или в профиль нужно чуть сместить в сторону, куда обращен затылок головы.

Затем приступаем к построению, проверяя пропорции, учитывая перспективные сокращения. Изображение намечается обобщенно, схематично. Выявляется основной характер большой формы, пропорциональные отношения деталей. При помощи срединной линии определяется положение головы в пространстве – поворот, наклон, ракурс. Намечаются размеры основных частей лица: от теменной кости до надбровных дуг (высота лба), от надбровных дуг до основания носа, от основания носа до нижнего края подбородка. Определяются боковые и лицевая части головы. Основные линии построения выстраиваются по законам линейной перспективы. Перспективные сокращения зависят от положения головы в пространстве.

Методы рисования от общего к частному и от частного к общему. Уточняя положение головы в пространстве, проверяется согласованность движений головы и шеи. От правильной передачи характера движения шеи зависит положение головы в пространстве.

Далее выявляются линейно-конструктивные основы форм: намечаются глазные впадины, призма носа, линия губ, местоположение ушей. В процессе работы постоянно проверяются общие пропорции головы. После построения линейно-конструктивной основы формы головы выявляется ее объем посредством светотеневых отношений. Выдерживается взаимосвязь линии и тона. Объем определяется с помощью основных тональных градаций – свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Далее проводится детальная проработка формы. Рисунок гипсовой головы не должен быть черным.

На последнем этапе обобщаем рисунок. Проверяем общее состояние рисунка – подчиняем детали целому, выявляем акценты, основные детали (глаза, нос, губы) прорабатываем более подробно, в то время как детали заднего плана (уши, шея, прическа) должны быть менее проработаны.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

Тема 7. Семестр 7. Пропорции и строение человеческой фигуры.

Является переходным к рисованию фигуры человека. Задача семестра – внимательное изучение анатомического и конструктивного строения фигуры. Выполняются в основном линейно-конструктивные рисунки с требованием аналитического разбора форм.

Методические указания по выполнению заданий 5 семестра на практических занятиях.

13. Рисунок фигуры (знакомство с пропорциями).

Цель работы: Выполнение рисунка фигуры. Знакомство с пропорциями. Это задание является началом новой сложной темы – рисунок фигуры человека.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Выполнить аналитический рисунок фигуры человека, что является продолжением изучения строения человека начатого на втором курсе на занятиях по пластической анатомии. Основное внимание уделяется анализу пропорций. В задачу также входит композиция, показ перспективных сокращений, пластика фигуры, постановка фигуры на плоскость, проработка тоном основных объёмов.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы:

На одном листе желательно сделать два рисунка – вид спереди и сзади. Изучение формы фигуры человека с двух сторон даёт возможность составить о ней более полное представление. Рисунок надо начинать с общей композиции в листе. Наметить большую массу фигуры по крайним точкам. Поставить фигуру на плоскость. Внимательно изучая структуру форм фигуры, ее основные объёмы, нельзя забывать о цельности всего рисунка. Показать перспективные сокращения форм. Почувствовать пластику, движение. Расставить акценты. Тон использовать аккуратно, избегая черноты. В конце работы обобщить рисунок, добиваясь цельности.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

14. Рисунок анатомической фигуры (экорше).

Цель работы: Выполнение рисунка гипсовой анатомической фигуры (экорше). Это задание является продолжением изучения анатомического и конструктивного строения фигуры.

В этом задании вырабатываются следующие компетенции: Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

Задание на работу: Выполнить аналитический рисунок гипсовой анатомической фигуры (экорше). Продолжение изучения строения человека, его пластической анатомии, структуры форм, пропорций. В задачу также входит композиция, показ перспективных сокращений форм, пластика фигуры, проработка формы тоном.

Требования к отчетным материалам и документам: Выполнение предварительных композиционных эскизов. Размер 10×15 см. Выполнение основного рисунка 40х60 или 55х75 см. Возможно использование мягких материалов (сангина, сепия, уголь).

Последовательность выполнения работы:

Рисунок необходимо начинать с общей композиции в листе. Наметить большую массу торса по крайним точкам. Поставить фигуру на плоскость. Внимательно изучая структуру форм фигуры, ее основные объемы, главные мышцы, работать над деталями, не забывая о цельности всего рисунка. Показать перспективные сокращения форм. Почувствовать пластику, движение. Расставить акценты. Тон использовать аккуратно, избегая черноты. В конце работы обобщить рисунок, добиваясь цельности. Рисунок выполняется без фона, внимание сосредоточено на конструктивно-анатомическом анализе фигуры.

Описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. Для выполнения рисунка необходимы: бумага (лист ватмана А2), планшет (40х60, 55х75 см), карандаши (Т, ТМ, 2М, 3М), сангина, сепия, уголь, растушка, ластик.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы бакалавриата, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет неформальный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных творческих работ.

Во время проведения аудиторных занятий преподаватель даёт рекомендации для самостоятельной работы. Данные рекомендации ориентированы на индивидуальное творческое развитие каждого студента.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

- работа с иллюстративным материалом, предусматривающая проработку учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение работы, предусматривающей решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;
- копирование методических образцов;
- наброски и зарисовки;
- посещение музеев, выставок;
- выполнение дополнительной домашней работы по темам семестра;
- исследовательская работа и участие в творческих студенческих выставках;
- анализ публикации по заранее определённой преподавателем теме.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия
- Практические задания
- Литература (основная и дополнительная)
- Методические образцы из фонда кафедры
- Музеи и выставк

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<u>Знать</u>: основные принципы аналитического подхода к проблемным ситуациям и выработки стратегии наиболее рационального их разрешения. <u>Уметь</u>: осуществлять научный критический анализ возникающих проблемных ситуаций и разрешать их, используя системный подход. <u>Владеть</u>: различными методами научного подхода к проблемным ситуациям и приёмами выработки адекватной стратегии и тактики для своих действий.	«зачёт»	Выполнено не менее 50% работы	1. Натюрморт из простых геометрических тел. 2. Натюрморт из геометрических тел с плоскими гранями и тел вращения. 3. Натюрморт из геометрических тел и архитектурных деталей. 4. Сложный натюрморт. 5. Рисунок черепа. 6. Рисунок гипсовой анатомической головы человека. 7. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида. 8. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида. 9. Рисунок простой гипсовой головы. 10. Рисунок гипсовой головы. 11. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом. 12. Рисунок сложной гипсовой головы. 13. Рисунок фигуры. Пропорции.
		«незачёт»	Выполнено менее 50% процентов работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	
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	<u>Знать</u>: основы рисунка, живописи, композиции, цветоведения и колористики; средства и способы проектной графики, принципы художественно-графического проектирования; способы выражения проектной идеи с помощью изобразительных средств и приемов. <u>Уметь</u>: использовать широкий спектр изобразительных средств и приемов; выполнять поисковые, демонстрационные, художественные эскизы к дизайн-проекту с использованием изобразительных средств и способов проектной графики, основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. <u>Владеть</u>: способностью синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать художественно-технические, функциональные, эргономические и композиционные проектные	отлично	Выполнен полный объем работы. Отражены все аспекты поставленных задач.	
		хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное выполнение поставленных задач.	

средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	решения; широким спектром изобразительных средств и приемов; основными методами композиционного проектирования, культурой проектного мышления.			14. Рисунок анатомической фигуры.
ПК-1 способность владеть навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории цвета и пластической анатомии для художественного выражения замысла дизайн-проекта, используя художественно-графические и пластические приемы.	<u>Знать</u>: теоретические и методические основы изобразительного искусства, основы составления цветовых и объемно-пространственных композиций. <u>Уметь</u>: реализовывать творческие задачи избирать оптимальную технологию и последовательность исполнения работы в практике составления композиций в проектной деятельности. <u>Владеть</u>: профессиональными навыками навыками рисунка, живописи, основ композиции, теории цвета в области изобразительного искусства в проектировании дизайна среды с использованием художественно-графических и пластических приемов.	удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Владение основными знаниями и навыками по осваиваемой компетенции.	
		неудовлетворительно	Выполнено менее 50% работы. Студент не владеет основными знаниями и навыками по осваиваемой компетенции.	

7.2. Примерный список контрольных вопросов

1. Натюрморт из простых геометрических тел.
2. Натюрморт из геометрических тел с плоскими гранями и тел вращения.
3. Натюрморт из геометрических тел и архитектурных деталей.
4. Сложный натюрморт.
5. Рисунок черепа.
6. Рисунок гипсовой анатомической головы человека.
7. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида.
8. Рисунок гипсовых слепков частей лица Давида.
9. Рисунок простой гипсовой головы.
10. Рисунок гипсовой головы.
11. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом.
12. Рисунок сложной гипсовой головы.
13. Рисунок фигуры. Пропорции.
14. Рисунок анатомической фигуры.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Материал по курсу «Академический рисунок» реализуется проведением на практических занятиях.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- тестирование;
- устные и письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются практические контрольные задания, включающие одно или несколько заданий, которые следует выполнить в виде планшетов с композиционными упражнениями, отвечающими темам изученного материала.

Методика проведения контрольных мероприятий.

1. Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проведение тестирования – в конце семестра.

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета и экзамена.

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий:

Контрольные срезы могут включать практические композиционные упражнения и задания в виде тестов по изучаемому разделу дисциплины. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

8.1. Основная учебно-методическая литература:

1. Готфрид Баммес “Образ человека”, Санкт-Петербург, издательство “Дитон”, 2012
2. Готфрид Баммес “Изображение животных”, Санкт-Петербург, издательство “Дитон”, 2011
3. С.А. Гавриляченко ”Суриковская школа рисунка 1940-2010”, Москва, “издательство В. Шевчук”, 2012

4. В.А. Могилевцев “Основы рисунка”, Санкт-Петербург, Artindex, 2012
5. В.А. Могилевцев “Образцы для копирования, фигура, учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII – XIX вв”, Санкт-Петербург, 2013
6. А.Н. Рыжкин “Как рисовать голову человека и капитель”, Москва, “Эксмо”, 2014
7. А.Н. Рыжкин “Как рисовать фигуру человека”, Москва, “Эксмо”, 2014
8. А.П. Сапожников “Полный курс рисования”, Москва, издательство “Эксмо”, 2013
9. П. Чурилин “Рисунок”, Москва, издательство “ГЛАСНОСТЬ”, 2012
10. Е.Л. Шамрай “Академический рисунок в произведениях великих мастеров”, Москва, “Эксмо”, 2014
11. В.С. Шаров “Академическое обучение изобразительному искусству”, Москва, “Эксмо”, 2014

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература

1. Анна Форлани Темпести “Шедевры Возрождения”, Москва, “Изобразительное искусство”, 1982
2. Государственная Третьяковская Галерея “Рисунок XVIII века”, Москва, “Красная площадь”, 1996
3. А.А. Дейнека “Учитесь рисовать”, Москва, “Академия художеств”, 2001
4. М. Дюваль «Анатомия для художника», Москва, «Издательство В.Шевчук», 2001
5. Кафедра рисунка СПГХПА “Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица”, Санкт-Петербург, “проект 2003” – “Лики России”, 2007
6. В.А. Королёв “Материалы и техники рисунка”, Москва, “Изобразительное искусство”, 1984
7. А.Ю. Кузнецов “Атлас анатомии человека для художников” (практикум), Ростов-на-Дону, “Феникс”, 2009
8. Н.К. Лысенко, И. Корузин, Б.Н. Кокуев “Пластическая анатомия”, Москва, ООО “ИздатаСТ (Астрель)”, 2003
9. Ли Н. Основы учебного академического рисунка, Москва, “Эксмо”, 2005
10. Ли Н. Голова человека: Основы учебного академического рисунка. Школа изобразительного искусства: Вып. 4 – 3-е изд., испр. и доп., Москва, “Эксмо” 2009
11. Н.С. Механик “Основы пластической анатомии”, Москва, “Искусство”, 2009
12. В.А. Могилевцев “Наброски и учебный рисунок”, Санкт-Петербург, 2009
13. Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова “Учебный рисунок”, Москва, Издательский дом “Искусство”, 2003
14. Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, “Строгановская школа рисунка”, Москва, издательство “Сварог и К”, 2001
15. Г.М. Павлов, В.Н. Павлова “Пластическая анатомия”, Москва, 1954
16. В.А. Пахомова “Графика Ганса Гольбейна Младшего”, Москва, “Искусство”, 1988
17. М.Ц. Рабинович “Пластическая анатомия и изображение человека на её основах”, Москва, “Изобразительное искусство”, 1985
18. Н.Н. Ростовцев “История методов обучения рисованию”, Москва, “Просвещение”, 1982
19. Д.А. Сафаралиева “Учебный рисунок в академии художеств”, Москва, “Изобразительное искусство”, 1990
20. “Школа изобразительного искусства”, Москва, “Академия художеств”, 2001-2005

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;

- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Академический рисунок» является основной (базовой) для студента, выбравшего творческую профессию дизайнера. Дизайнер думает с карандашом в руке, и именно рисунок позволяет ему визуализировать идею и довести её до совершенства. Рисунок постоянно сопровождает творческий процесс, поэтому освоение этой дисциплины так важно для студента. Великий Микеланджело писал: «Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем, потому что он может создавать образы более высокие, чем любая башня, равно как кистью, так и разумом, и не встретит стены для безграничности своей фантазии».

Не все рождаются одинаково одарёнными, талант не часто является данностью. Но способность к рисунку можно развить благодаря упорным занятиям и специальным упражнениям. В этом академический рисунок похож на спорт. Он требует от студента регулярного посещения практических занятий и самостоятельной работы. На практических занятиях происходит непосредственное взаимодействие между педагогом и студентами. Преподаватель оказывает постоянную профессиональную поддержку, помогающую студенту реализовать свой творческий потенциал. Между студентом и педагогом идёт непрерывный диалог и постоянное профессиональное взаимодействие. Поэтому посещение студентом практических занятий является основой дисциплины и способствует развитию и закреплению приобретаемых навыков.

Дисциплина «Академический рисунок» это кропотливая работа над заданием – штудией, требующая от студента трудолюбия, внимательности и усидчивости. Она позволяет студенту развить не только профессиональные навыки, но и приучить его доводить начатое до логического завершения, формируя свойства личности.

К каждому занятию осуществляется подбор учебно-методических наглядных образцов по каждому заданию, помогающих студентам быстро решить поставленные задачи. Поэтому для быстрого освоения учебного материала студенту необходимо обратить внимание и изучить хорошие образцы рисунков из фонда кафедры и другие наглядные методические пособия.

Преподавателю часто приходится иллюстрировать устное изложение материала не только различными наглядными пособиями, но и собственными рисунками, выполняемыми непосредственно в ходе урока. Рисунки, иллюстрирующие материал для всей группы, выполняются, как правило, на доске или на отдельном листе бумаги. Рисунки, предназначенные для индивидуальной работы с учащимися, выполняются на полях рисунка студента. Рисунок, сделанный преподавателем, отличается ясностью показа решения конкретной задачи, упрощенностью и схематичностью изображения. Эти рисунки очень важны для процесса обучения. Студенту стоит сохранить их на полях в качестве пособия в осмыслении формы изображаемого объекта.

Обучение рисунку основывается на длительных рисунках – штудиях, которые выполняются на практических занятиях, и на быстрых набросках и зарисовках. Наброски и зарисовки являются важной составляющей обучения. Они развивают глаз, видение пропорций, ощущение соразмерности частей и целого. Студенту, желающему достичь хороших результатов в освоении дисциплины, необходимо делать наброски и зарисовки в большом количестве, развивая свой зрительный аппарат.

Важная составляющая обучения академическому рисунку – копирование. Как любое ремесло, рисунок требует освоение многих практических навыков. Часть из них можно освоить только внимательно копируя. Студенту важно осознанно отнестись к процессу копирования, чтобы он не превратился в бессмысленное срисовывание и постоянно прибегать для правильной работы к помощи и советам опытного преподавателя.

Важное значение в освоении дисциплины играет зрительная память, развивать которую студенту тоже необходимо. Этому поможет самостоятельная работа, включающая обязательное изучение академических рисовальных образцов в печатных изданиях, интернет ресурсах, в музеях и на выставках.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий, методов, основанных на изучении практики (case studies), использование информационных ресурсов баз данных, применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий. Применяемые интерактивные методы обучения способствуют раскрытию творческого потенциала студентов. Это форма совместной деятельности обучающихся, которая дает замечательные результаты.

С позиций компетентного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия)

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия)

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия)

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия)

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия)

Adobe Photoshop 2021 (лицензия) Графический редактор

SketchUpPro-2020-2 (лицензия) (Приложение для проектирования и 3D моделирования)

Учебные бесплатные программы:

Autodesk 3ds Max Design 2020 (ПО для 3D-моделирования и визуализации)

ArchiCAD 23 (ПО для архитекторов, основанный на технологии информационного моделирования)

AutoCAD 2020 (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 2.

Учебные пособия. 3 .

Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 4 .

Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 5. Библиотека

РГСАИ, включая ЭБС.

Для полноценного обучения необходимо наличие светлой и просторной аудитории, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, на окнах желательны светлые и темные шторы, защищающие от солнечных лучей. Перечень применяемого оборудования: гипсовые модели для рисунка, мольберты, софиты, натюрмортные столики различной высоты, стулья, планшеты. Бумага для набросков, ватман, карандаши (Т, ТМ, М, 2М, 3М, 6М), ластик, формопласт, уголь рисовальный, соус, сепия, сангина, пастель. Натюрмортный фонд (предметы быта, гипсовые геометрические фигуры, ткани). Методическая и специализированная литература.

13.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 2.
- Учебные пособия. 3 .
- Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 4 .
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
- 6.Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с»
- 7.SOLбазовый - Сурдо-онлайн платформа + жидкокристаллическая панель
- 8.FM-система Сонет-PCM РМ-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
- 9.Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов RobyT09
- 10.Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
- 11.Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMARTBoard 480iWс ноутбуком
- 12.Стол с микролифтом на электроприводе
- 13.Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46

Для полноценного обучения необходимо наличие светлой и просторной аудитории, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, на окнах желательны светлые и темные шторы, защищающие от солнечных лучей. Перечень применяемого оборудования: гипсовые модели для рисунка, мольберты, софиты, натюрмортные столики различной высоты, стулья, планшеты. Бумага для набросков, ватман, карандаши (Т, ТМ, М, 2М, 3М, 6М), ластик, формопласт, уголь рисовальный, соус, сепия, сангина, пастель. Натюрмортный фонд (предметы быта, гипсовые геометрические фигуры, ткани). Методическая и специализированная литература.