

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.01

История и теория академического рисунка

Учебный план: ФГОС 3 54.04.01_Индустрия моды искусство, бизнес, технологии №2-1-78.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	68	13	27	3	
	РПД	68	13	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина М.В.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области практики и истории академического рисунка, ознакомить с базовыми основами процесса обучения изобразительному искусству в Европе в период с XV по XIX век

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать представление об основных этапах обучения академическому рисунку при подготовке профессиональных художников;
- раскрыть связь между практическими навыками рисования и художественным способом мышления;
- сформировать устойчивые критерии оценки рисунка при анализе художественных произведений;
- ознакомить с основными подходами к преподаванию рисунка в различные эпохи в разных художественных школах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности, выбора исследовательских технологий в области интерпретации визуальной культуры
Знать: этапы развития академизма, как явления искусства, роль и место графического искусства в различные периоды развития академизма в западной Европе и России;
Уметь: – анализировать и описывать технико-технологические особенности произведений графического искусства с применением современных искусствоведческих технологий
Владеть: – навыками индивидуального подхода к изучению академического рисунка, навыками владения терминологическим аппаратом и постоянного совершенствования своих знаний в области истории и теории графического искусства в контексте изучения истории моды и дизайна;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Теория и практика академического рисунка в эпоху Ренессанса. Теория и практика академического рисунка в эпоху XVII века	1				К
Тема 1. Истоки ренессансного рисунка. Рисунок средневековья. Значение Книг Образцов. Значение Академий в развитии искусства рисунка.		6	1	ИЛ	
Тема 2. Теория и практика рисунка в эпоху Возрождения.		6	1	ИЛ	
Тема 3. Рисунок в творчестве Рафаэля и Микеланджело. Академия Леонардо да Винчи и его графическое наследие.		4	1	ИЛ	
Тема 4. Рисунок в творчестве мастеров северного Возрождения. Немецкий, французский рисунок эпохи Возрождения. Рисунок в творчестве Альбрехта Дюрера. Французский карандашный портрет XVI в.		6	1	ИЛ	
Тема 5. Значение Болонской академии в развитии искусства рисунка. Итальянский рисунок XVII века		4	1	ИЛ	
Тема 6. Рисунок эпохи барокко. Фламандский рисунок XVII века. Рисунок в творчестве Рубенса, Йорданса		6	1	ИЛ	
Тема 7. Французский рисунок XVII века. Рисунок в творчестве Н. Пуссена, К. Лоррена				ИЛ	

Раздел 2. Теория и практика академического рисунка в Европе в XVIII столетии. Развитие искусства рисунка в Европе и России в XIX веке. Развитие искусства рисунка в Европе и России в XIX веке.				
Тема 8. Французский рисунок XVIII века. Техника трех карандашей. Графика Ватто, Буше. Королевская Академия в Париже. Графическое наследие французских «академистов». Графическое наследие Жака Луи Давида, Энгра	4	1	ИЛ	К
Тема 9. Рисунок мастеров итальянской школы XVIII века. Рисунок мастеров Венецианской школы. Каналетто, Ф. Гварди	4	0,5	ИЛ	
Тема 10. Научный рисунок. Ботаническая иллюстрация. Джованна Гарцони. М.С. Мериан. Методы преподавания рисования в XVIII - первой пол. XIX века. Искусство пастели. Этапы развития. Западноевропейская пастель XVI-XVIII в	4	1	ИЛ	
Тема 11. Рисунок в творчестве мастеров романтизма. Графика Жерико, Делакруа.	4	0,5	ИЛ	

Тема 12. Акварель в графическом наследии европейских «академистов» XVIII-XIX века.	4	1	ИЛ	
Тема 13. Обучение рисованию в России в X – XVIII веках. Методы преподавания рисунка в первой пол. XIX века. Методы преподавания рисунка во второй пол. XIX века.	6	1	ИЛ	
Тема 14. Рисунок в Петербургской Академии Художеств. Методика преподавания. Деятельность А.П. Лосенко, К.П. Брюллова Академический рисунок мастеров русской школы XIX века. Педагогическая деятельность П.П. Чистякова.	6	1	ИЛ	
Тема 15. Роль Академии художеств в развитии искусства рисунка в XX веке.	4	1	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5	37,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
-----------------	--	----------------------------------

ПК-2	<p>- излагает основные этапы развития академического рисунка в европейском искусстве в период XVII-XIX столетия, перечисляет основные теоретические труды, посвященные истории развития искусства рисунка;</p> <p>– творчески подходит к решению исследовательских задач на основе информации, приобретенной в процессе изучения истории и теории академического рисунка;</p> <p>- применяет на практике навыки критического мышления и креативного подхода в научно-исследовательской деятельности в области истории и развития академического рисунка;</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированное задание</p>
------	--	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание темы и широкую эрудицию в области академического рисунка. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с библиографическими источниками по курсу «Академический рисунок». Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на</p>	
	<p>проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	

3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.</p> <p>Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Значение Академий в развитии искусства рисунка.
2	Истоки рисунка Ренессанса. Становление рисунка в период Средневековья
3	Теория и практика рисунка в эпоху Возрождения.
4	Значение деятельности и теоретических трудов Леона Б. Альберти
5	Анализ трактата Ченнино Ченнини «Об искусстве»
6	Графическое наследие Леонардо да Винчи
7	Рисунок итальянских мастеров XIV-XV веков.
8	Рисунок в творчестве Рафаэля

9	Графическое наследие Микеланджело.
10	Рисунок в творчестве мастеров северного Возрождения
11	Рисунок в творчестве Альбрехта Дюрера.
12	Французский карандашный портрет XVI в.
13	Итальянский рисунок XVII века. Значение Болонской академии в развитии искусства рисунка.
14	Рисунок эпохи барокко. Фламандский рисунок XVII века. Рисунок в творчестве Рубенса
15	Французский рисунок XVII века. Рисунок в творчестве Н. Пуссена, К. Лоррена
16	Французский рисунок XVIII века. Техника трех карандашей.
17	Графика Антуана Ватто, Ф. Буше.
18	Королевская Академия в Париже. Графическое наследие французских «академистов».
19	Графическое наследие Жака Луи Давида, Энгра
20	Рисунок мастеров итальянской школы XVIII века.
21	Рисунок мастеров Венецианской школы (Каналетто, Ф. Гварди).
22	Научный рисунок. Ботаническая иллюстрация (Джованна Гарцони. М.С. Мериан).
23	Методы преподавания рисования в XVIII - первой пол. XIX века.
24	Искусство пастели. Этапы развития.
25	Западноевропейская пастель XVI-XVIII в.
26	Рисунок в творчестве мастеров романтизма. (Жерико, Делакруа).
27	Акварель в графическом наследии европейских «академистов» XVIII-XIX века.
28	Обучение рисованию в России в X – XVIII веках.
29	Методы преподавания рисунка в первой пол. XIX века.
30	Методы преподавания рисунка во второй пол. XIX века.
31	Рисунок в Петербургской Академии Художеств. Методика преподавания. Деятельность А.П. Лосенко, К.П. Брюллова
32	Академический рисунок мастеров русской школы XIX века.
33	Педагогическая деятельность П.П. Чистякова.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания представлены в приложении к РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания представлены в приложении к РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «История и теория академического рисунка», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики академического рисунка у студентов, умение их применять в практической деятельности, в контексте оценки и анализа произведений графического искусства вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Дружинкина Н. Г.	Рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201916
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html

Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76328.html
Посохина М. В.	История искусства. Русское искусство	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179162
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Возрождение	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100801.html
Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102910.html
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Барокко	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100800.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Козлова, С. И.	Раннее Возрождение в Венеции	Москва: Белый город	2011	http://www.iprbookshop.ru/50178.html
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55753.html
Рац, А. П.	Архитектурный рисунок и графика	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/27890.html
Белова Ю.Н.	Закат барокко и утро рококо: Жак Калло и Антуан Ватто	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2164

Цейтлина М. В.	История искусства Возрождения	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3466
Москалюк М.В.	Русское искусство конца XIX – начала XX века	Красноярск: Сибирский Федеральный Университет	2012	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=342970
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66338.html
Давидова М. Г.	История искусства Средних веков	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3440

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины **История и теория академического рисунка**

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

№	Тестовые вопросы по дисциплине История и теория академического рисунка
1	Творческий метод средневековых художников? А) натурный рисунок Б) студии античной скульптуры В) рисование с образцов
2	Кто из мастеров впервые стал рассматривать рисунок как важнейший элемент художественного творчества? А) Ченнино Ченнини Б) Леон Баттиста Альберти В) Леонардо да Винчи
3	Трактат какого мыслителя художники стали использовать как практическое руководство? А) Леонардо да Винчи Б) Джорджо Вазари В. Лодовико Дольче и Паоло Пино
4	Какой из мастеров сделал попытку реформировать систему образования, создав в эпоху Ренессанса первую Академию? А) Сандро Боттичелли Б) Леонардо да Винчи В) Джорджо Вазари
5	Кто из мастеров раннего Возрождения первым посетил Рим с целью изучения античного наследия? А) Лоренцо Гиберти Б) Филиппо Брунелески В) Арнольфо ди Камбио
6	В каком трактате берет свое начало вся теория ренессансного искусства, в том числе и теория рисунка? А) Книга об искусстве или трактат о живописи Ченнино Ченнини Б) Три книги о живописи Леона Баттиста Альберти В) Трактат о живописи Леонардо да Винчи
7	Какой из мастеров кроме творческой деятельности выполнял обязанности интенданта Рима? А) Рафаэль Б) Микеланджело В) Сандро Боттичелли

Приложение2

рабочей программы дисциплины **История и теория академического рисунка**

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1	Составить хронологический ряд из предложенных произведений, отражающих этапы развития рисунка в Европейском изобразительном искусстве		
	1. 	2. 	3.
	А. 1,2,3 Б. 2,1,3 В. 3,2,1		
2	Какой рисунок является первым пейзажным рисунком в европейском искусстве?		

1.

2.

3.