

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.15

Рисунок и живопись в дизайне

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД Дизайн цифровых медиа ОО №1-1-71.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн цифровых медиа
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

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				
3	УП	102	77,75	0,25	5	Зачет с оценкой
	РПД	102	77,75	0,25	5	
4	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
Итого	УП	204	128,75	27,25	10	
	РПД	204	128,75	27,25	10	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Старший преподаватель _____

Ассистент _____

Профессор _____

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы _____

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Кутенкова Анна

Петросян Карина

Сергеевна

Борисов Сергей Петрович

Сухарева Алина

Михайловна

Сухарева Алина

Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области практической живописи и рисунка, как органичной составляющей всего комплекса художественного образования.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Раскрыть закономерности ахроматической и хроматической гамм, основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи, дать методику поэтапного выполнения длительного ведения заданий: натюрморт, портрет и фигура с натуры в пространстве;

2. Рассмотреть теорию светотени и освоить на практике применение ее законов для передачи объема. Углубить знания о светотеневой моделировке формы и выработать навыки изображения различных тональных градаций;

3. Продемонстрировать особенности выполнения автопортрета в декоративной и реалистичной манере и этюдов с натуры в условиях разного освещения;

4. Раскрыть закономерности конструктивного анализа форм в рисунке фигуры человека, научиться интерпретировать сложные объекты как сочетания простых форм. Получить знания о закономерностях взаимного расположения частей тела человека в пространстве.

5. Ознакомиться с ролью цвета в постановках на сближенную гамму в хроматическом и ахроматическом колорите в ракурсе и с применением основ перспективного построения, для понимания свето-воздушной среды;

6. Дать навыки профессионального владения живописными и графическими материалами, научить работе с цветом и тоном для дальнейшего использования знаний в графическом дизайне;

7. Рассмотреть процесс выполнения авторской декоративно-абстрактной интерпретации портрета, фигуры с натуры;

8. Сформировать навыки владения разнообразными графическими и живописными приемами. Освоить навык выбора материала в зависимости от образа и поставленной задачи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Живопись и основы цветоведения

Рисунок и основы перспективы

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для традиционных медиа и цифровой среды

Знать: основы линейно-конструктивного построения, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении; принципы, методы и приемы передачи натуральных объектов и образов окружающей действительности разнообразными выразительными средствами живописи.

Уметь: создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки и при помощи графических редакторов; воплощать творческий замысел, идею в зарисовке, наброске, эскизе; создавать живописные полотна, работать с цветом и цветовыми композициями, применять основы художественной живописной практики в дизайне; использовать скетчинг для решения дизайнерских задач; создавать художественный образ и его интерпретацию в соответствии с сюжетом и общей концепцией разрабатываемого проекта.

Владеть: навыками построения графической композиции, разными техниками быстрого рисунка, передачей текстуры и фактур материалов; построением рисунков в перспективе и аксонометрии; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками использования разнообразных художественных техник, приемов и материалов в живописном изображении объектов, явлений и образов окружающей действительности

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. Плановость в рисунке и живописи.	3				КПр,ДЗ
Тема 1. Скелет. Каркас как основа фигуры человека. Изучение пропорций и конструкции скелета. Разбор планов в трехмерном изображении объема в пространстве.		12		ГД	
Тема 2. Этюды натюрморта с гипсовой головой. Наброски натюрморта с гипсовой головой. Изучение пропорций, пластики, и формы гипсовой головы. Воздушная перспектива и плановость в натюрморте.		8		ГД	
Тема 3. Копирование анатомических схем и рисунков черепа из книг Готтфрида Баммеса. Анализ формы костей и суставов в разных положениях.			16	ГД	
Раздел 2. Этюд фигуры человека. Изучение гипсового торса и экорше, верхних и нижних конечностей.					КПр,ДЗ
Тема 4. Рисунок гипсовых слепков стопы и кисти руки человека. Проработка изображения конструкции конечностей. Совмещение знаний пластической анатомии с объемно-пространственным моделированием формы.		16		ГД	
Тема 5. Рисунок гипсового торса Венеры. Закономерности построения основной конструкции через сочетание простых геометрических форм. Анатомия торса. Разбор состава элементов, образующих поверхность торса. Конструктивный и анатомический узел соединения головы с телом.		12		ГД	
Тема 6. Поясной портрет в ограниченной палитре. Акцент на тональное решение листа, лепку формы большими пятнами, упрощение изображения.		12		ГД	
Тема 7. Зарисовки голов в разных ракурсах (снизу, сверху, со спины) с натуры.			15,75	ГД	
Раздел 3. Портрет. Пластика в портретных зарисовках.					КПр,ДЗ
Тема 8. Портрет с руками. Рисунок обнаженной мужской модели с руками. Конструктивный анализ формы. Совмещение знаний анатомии с объемно-пространственным моделированием формы. Передача связи объема головы, шеи и плечей. Взаимосвязь конструкции скелета и анатомии торса скелета с мышечной массой.	12		ГД		

Тема 9. Портретные этюды с натуры (друг друга) в различных живописных техниках. Основные принципы достижения сходства в портрете. Особенности портретной живописи. Работа с пропорциями. Передача общего колористического впечатления и визуальных характеристик.		10	ГД	
Тема 10. Ахроматические техники живописи в портрете. Особенности решения композиционного пространства при работе над портретом. Гризайль – выполнение живописной работы одной краской. Использование выразительности тонального диапазона в задании гризайль. Применение красок темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой.		8	ГД	
Тема 11. Рисунок гипсового экорше фигуры (Ж.-А.Гудон. «Лучник»). Изображение фигуры в движении, моделирование объема и конструкции фигуры человека. Пластика фигуры человека в пространстве. Свето-теневой разбор с учетом планов и воздушной перспективы.			ГД	
Тема 12. Творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Портрет в определенном художественном направлении (кубизм, фовизм, абстракционизм и т.п)». Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы.		16	ГД	
Раздел 4. Автопортрет.				
Тема 13. Автопортрет в головном уборе в реалистичной манере. Поиск выразительной пластики, колористики, акцент на композиции. Умение передавать сходство и пропорции головы.		16	ГД	ДЗ,КПр
Тема 14. Автопортрет в декоративной манере. Творческая компоновка цветовых пятен в листе, взаимосвязь деталей в решении композиционного пространства.		12	ГД	
Тема 15. Автопортрет в развороте 3/4 с натуры. Методика работы над рисунком головы, соблюдение пропорций и характера модели.		14	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	77,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25		
Раздел 5. Композиция в листе, изучение формальных задач в работе (движение, форма, цвет).	4			ДЗ,КПр

Тема 16. Колористические упражнения: на основе цветового строя нескольких живописных произведений создание ряда декоративных плоскостных портретов небольшого формата с целью расширения палитры и освоения неочевидных цветовых решений.		8	ГД	
Тема 17. Декоративно-плоскостной портрет с натуры на основе колористических упражнений: ограниченная палитра, формальные композиционные приемы, стилизация.		8	ГД	
Раздел 6. Портрет с руками. наброски одетой фигуры в пространстве. Изучение графических и живописных техник выразительности.				
Тема 18. Длительный портрет с натуры на орнаментированном фоне. Освоение особенностей колористического решения пространства. Лепка объема большими тональными пятнами.		16	ГД	
Тема 19. Рисунок гипсовой статуи Венеры или Диониса. Закрепление навыков рисования фигуры человека. Передача взаимодействия объемов через пластические связи. Изображение конструктивного анализа формы и светотеневой моделировки в рамках длительного рисунка. Изображение гипсовой статуи в соответствии с законами воздушной и линейной перспективы и знания основ пластической анатомии.		12	ГД	КПр,ДЗ
Тема 20. Зарисовки одетой фигуры с натуры в разных ракурсах. Освоение умения верно передавать характер движения, пропорции фигуры и устойчивость позы.		8	ГД	
Раздел 7. Обнаженная фигура.				
Тема 21. Рисунок обнаженной модели с натуры. Контрапост как противопоставление положений частей тела друг к другу. Закономерности направления осей таза и грудной клетки. Светотеневая моделировка формы с учетом верхнего освещения с одной стороны.		12	ГД	КПр,ДЗ
Тема 22. Рисунок обнаженной модели в положении сидя. Ритмическое сочетание конструкции, объема простых форм, пластики и анатомии. Передача общего движения, конструктивный анализ формы, светотеневая моделировка в рамках длительного рисунка. Сопоставление пропорций отдельных частей и целого.		12	ГД	
Тема 23. Этюд живой модели с натуры в условиях бокового искусственного освещения с частичным использованием окружения Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр-ажур, электрическое освещение).		12	ГД	

Тема 24. Рисунок обнаженной модели с врисованной в нее скелетной основой. Используя текущее классное задание, врисовать анатомическое строение скелетных форм внутрь объема.		16	ГД	
Раздел 8. Фигура человека в интерьере. Тонально-цветовой метод изображения человека.				
Тема 25. Рисунок одетой модели с натуры. Проявление пластики позы, передача общего движения с анатомическими особенностями построения человека. Светотеневая моделировка формы на основе объема цилиндра, куба и шара. Закрепление навыков методичного ведения работы от простого к сложному, от общего к частному.		12	ГД	КПр,ДЗ
Тема 26. Этюд фигуры человека. Основы компоновки фигуры на плоскости листа с передачей свето-воздушной среды. Изучение пропорций человеческой фигуры с натуры в постановочном пространстве интерьера. Фигура как часть пространства. Умение обобщать и выявлять главное. Формирование множества планов и их связи.		12	ГД	
Тема 27. Зарисовки обнаженной модели с натуры в сложных ракурсах. Освоение различных графических материалов (уголь, соус, сангина) и приемов (линия, пятно). Передача характера и пропорций модели, ракурса, перспективы.		6	ГД	
Тема 28. Творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Костюмированная фигура человека в интерьере» или «Обнаженная модель в реалистичном пространстве». Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы.		19	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		206,75	153,25	

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	Дает определение особенностям композиционного пространственного построения натюрморта, портрета и фигуры человека. Анализирует произведения выдающихся мастеров живописи в жанре портрет, обнаженная и костюмированная модель разных	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

	эпох; Выбирает композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта в учебных заданиях; Раскрывает принципы и важность правильного использования цвета и тона в творческом копировании; Создает графическую композицию с натуры, на основе знаний законов перспективы, распределения света и тени на поверхности предмета, закономерностей формообразования частей тела человека, используя различные средства выразительности; Демонстрирует художественные возможности и представляет творческий живописный этюд, выполненный в стилистической гармонии для дальнейшего применения знаний на практике в заданиях по профилю Дизайн рекламы; Использует и комбинирует различные материалы: темпера, гуашь, мягкий материал, вводит элементы исполнения в авторской технике; Творчески преобразует реалистичный автопортрет в декоративно-абстрактную работу; Разрабатывает дизайнерские решения проектных задач, исходя из свойства используемых материалов в работе; Синтезирует набор возможных решений на основе знаний о законах изображения трехмерного пространства и объема человеческой фигуры в нем.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Студент выполнил необходимый объем работ. Продемонстрировал высокий уровень знаний, умений и навыков. Показал уверенное владение приемами и методами ведения работы в рисунке и живописи. В ходе занятий все сроки по выполнению поставленных задач были соблюдены. Студент проявил себя отлично, показал высокий уровень организации работы, нашел выразительные композиционные, живописные и графические решения, критически мыслит и проявил инициативу в работе над самостоятельными заданиями с различными источниками информации. Качество исполнения работ на каждом этапе полностью соответствует всем требованиям, на устный вопрос дан развернутый полный ответ.	
4 (хорошо)	Работы выполнены в соответствии с поставленными заданиями в установленный срок. Имеются отдельные несущественные ошибки при оформлении и подаче работ. Графические работы выполнены полностью в соответствии с конструктивно-аналитическим разбором, свето-теневой проработкой, но в них недостаточно точно отображены пропорциональные, конструктивные и тональные отношения. Живописные работы выполнены полностью, с хорошим композиционным поиском, но в них недостаточно точно разобраны тональные и живописные качества натуры. Владение графическими и живописными приемами имеет средний	

	уровень. На устный вопрос дан правильный ответ. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.	
3 (удовлетворительно)	Студент удовлетворительно овладел графическими и живописными приемами. Периодически нарушал сроки выполнения заданий, частично выполнил весь объем, работы имеют незавершенное состояние, присутствуют недочеты в композиционном решении, имеются ошибки в конструктивном, свето-теневом и цветовом разборе. Качество оформления работ удовлетворительное. В течении обучения посещаемость была нерегулярной, на устный вопрос дан частично верный ответ с ошибками в понятиях и терминах. Присутствуют пробелы в знаниях по ряду тем.	
2 (неудовлетворительно)	Студент не смог овладеть законами, приемами, методами рисунка и живописи, не имеет четкого представления о правилах конструктивного изображения форм в пространстве и их тонального и цветового разбора. Демонстрирует небрежное отношение к работе, отсутствие необходимого количества работ и низкий уровень качества их исполнения. Работы выполнены с грубыми ошибками, композиционное решение отсутствует. В течении обучения посещаемость была крайне низкой, сроки сдачи заданий нарушались, на устный вопрос не ответил.	

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 3	
1	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в портрете
2	Закономерности построения цветового пятна в портрете.
3	Характеристика скелета туловища
4	Особенности компоновки портрета с руками
5	Правила ведения работы над портретными этюдами с натуры
6	Основные пропорциональные соотношения частей головы.
7	Основные опорные точки на фигуре человека.
8	Особенности краткосрочного рисунка, наброска натюрморта с гипсовой головой
9	Особенности живописного изображения живой модели с учетом погружения в свето-воздушную среду
10	Анализ тепло-холодных цветовых отношений в условиях искусственного и естественного освещения пространства
11	Рассказать о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения и глубины пространства
12	Каковы фактурные приемы как носители дополнительного содержания в живописи?
13	Понятие положения контрпост: особенности изображения
14	Что такое композиционный и колористический поиск в живописи?
Семестр 4	
15	Хроматическая и ахроматическая гамма в живописном этюде фигуры человека

16	Методика переноса пропорциональных отношений и поиска характера в работе над рисунком фигуры человека
17	Простые геометрические тела в формировании фигуры человека
18	Особенности отношения грудной клетки и таза в сложном движении фигуры
19	Этапы рисования и основы композиционного построения фигуры человека с натуры в постановочном пространстве
20	Различия между мужской и женской фигурами
21	Методика построения фигуры человека
22	Определение-набросок
23	Какие приемы можно использовать при создании образно-психологической характеристики модели?
24	Отличие этюда от длительной постановки с натуры в живописи в интерьере
25	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в фигуре человека
26	Объяснить термин стилизации, приемы и принципы стилизации в живописи
27	Изобразительные приемы композиционного решения портрета при создании художественного образа человека в свето-воздушной среде.
28	Средства достижения сходства в портрете
29	Особенности применения техники мастихина к живописному построению портрета
30	Особенности постановки фигуры с опорой на одну ногу

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной 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»

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70% посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо в течение семестра приносить для консультаций. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене не оцениваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится в форме просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры по дисциплине «Рисунок и основы пластической анатомии» и заведующим кафедрой. После экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Гордеенко, В. Т.	Рисунок головы и фигуры человека	Минск: Вышэйшая школа	2017	http://www.iprbookshop.ru/90822.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	https://www.iprbookshop.ru/106735.html

Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Яманова, Р. Р., Муртазина, С. А., Салимова, А. И.	Учебный рисунок	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/95057.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	https://www.iprbookshop.ru/55753.html
Хамматова, В. В., Габбасов, Р. А., Минлебаева, М. Н., Валеева, Л. Д., Измайлов, Б. И.	Скульптура и пластическая анатомия	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79510.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop

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

Для проведения учебных занятий необходима специализированная аудитория, оснащенная предметным фондом, мольбертами, стульями, подставками для художественных материалов, драпировками, образцами из фонда студенческих работ, творческими пособиями.

Приложение

рабочей программы дисциплины Рисунок и живопись в дизайне

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Дизайн цифровых медиа

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	Выполнить рисунок скелета человека в положении стоя с опорой на одну ногу. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
2	Создать серию этюдов натюрморта с гипсовой головой. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А4
3	Скопировать анатомические зарисовки костей скелета из книги Готтфрида Баммеса. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4-А5
4	Выполнить рисунок кисти руки человека. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
5	Выполнить рисунок стопы человека. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
6	Выполнить рисунок гипсового торса Венеры. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
7	Создать поясной портрет с натуры в ограниченной палитре. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат от А3 - А2
8	Создать 5-8 зарисовок голов в разных ракурсах (снизу, сверху, со спины) с натуры. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4-А5
9	Выполнить короткосрочные портретные этюды друг с друга. Передать общее колористическое впечатление и визуальные характеристики человека. Домашнее задание - выбрать несколько моделей разных возрастных групп для анализа различий в строении лица. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. (10 шт.) Формат А3.
10	Выполнить портрет мужской модели с руками. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
11	Создать портрет с натуры в технике Гризайль. Применить краски темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
12	Выполнить рисунок гипсового слепка экорше фигуры (Ж.-А. Гудон "Лучник"). Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
13	Выполнить аналитическую копию с репродукции известного художника на тему «Портрет в определенном художественном направлении». Выбрать картину, провести цветовой отбор основных цветов, анализ техники и манеры выполнения. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – от А2.
14	Придумать и предложить варианты реалистичного и декоративного автопортрета в головном уборе. Выполнить итоговую работу по утвержденному эскизу. Техника выполнения: гуашь, темпера, акрил. Формат выполняемых работ - А2

15	Выполнить автопортрет с натуры в простом боковом освещении и ракурсе 3/4. Техника выполнения: мягкий материал или карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
Семестр 2	
1	Колористические упражнения. Создать 5 декоративных плоскостных портретов небольшого формата на основе цветового строя нескольких живописных произведений, с целью расширения палитры и освоения неочевидных цветовых решений. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А4
2	Выполнить декоративно-плоскостный портрет с натуры на основе колористических упражнений: ограниченная палитра, формальные композиционные приемы, стилизация. Изучить средства выразительности, с дальнейшим использованием знаний по профилю. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1
3	Выполнить портрет с натуры на орнаментированном фоне. Изучить тональное взаимодействие при моделировании формы в портрете. Постараться достичь максимального сходства, подобрать технику исполнения, использовать различные техники акварельной живописи: «а-ля-прима», по-сухому, ретушь. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2.
4	Выполнить рисунок гипсовой статуи Венеры или Диониса. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
5	Создать быстрые зарисовки одетой фигуры человека. Следует отдавать предпочтение динамичным позам. Использовать разные материалы. выполнения: карандаш, соус, уголь, бумага. Формат выполняемых работ А4
6	Выполнить рисунок обнаженной модели в положении контрпост. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
7	Выполнить рисунок обнаженной модели в положении сидя. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
8	Выполнить этюд портрета с живой модели с ориентацией на боковое контрастное освещение. Овладеть навыками свободной компоновки портрета, профессионально обращаться с материалами для живописи водорастворимыми красками. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
9	На основе классной постановки, выполнить рисунок обнаженной модели с врисованной в нее скелетной основой. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
10	Выполнить рисунок одетой модели. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
11	Выполнить компоновку в листе этюда фигуры человека. Расположить фигуру в пространстве. Гармоничное сочетание фигуры и фона. Тоновая и колористическая разработка портрета с руками. Особенности работы с различными ракурсами (фас, профиль, три четверти). Изучение возможностей различных техник живописи в работе с натуры. Формат, выполняемых работ: А1. Материалы: акварель, гуашь, темпера. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А2
12	Выполнить 10 зарисовок обнаженной модели в сложных ракурсах в технике мягкого материала. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4
13	Провести творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Костюмированная фигура человека в интерьере» или «Обнаженная модель в реалистичном пространстве». Подобрать аналоги, расширить свое мировоззрение через отбор и поиск материалов. Подобрать технику исполнения на основе знаний, полученных в процессе обучения. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2-А1