

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03

Академический рисунок

Учебный план: 2023-2024 54.03.02 ИПИ ХПДА ОО №1-1-90.plx

Кафедра: **10** Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: Художественное проектирование декоративных аксессуаров
(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				
1	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
2	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
3	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
4	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	272	52	108	12	
	РПД	272	52	108	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1010

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Шварков А.В.

Старший преподаватель

Бижганов Е.Ю.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Григорьев Александр
Васильевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Григорьев Александр
Васильевич

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Развить компетенции обучающихся в области академического рисунка при использовании различных графических техник, формирование целостного, аналитически осмысленного восприятия изображаемых объектов, способности к объемно-пространственному мышлению.

1.2 Задачи дисциплины:

-рассмотреть декоративные, пластические, конструктивные свойства формы, сформировать умения и навыки в творческом подходе при решении художественных задач по рисунку;

-сформировать у студентов способность к объемно-пространственному мышлению, теоретических и практических знаний по курсу, научить находить нестандартные решения типовых задач или уметь решать нестандартные задачи;

-развить умение применять методики композиционного решения рисунка, развить умение применять методики перспективного изображения в рисунке, развить умение применять знания пластической анатомии в рисунке;

-продемонстрировать особенности приемы линейного рисунка, освоить приемы тонового рисунка, использовать цвет в рисунке;

-научить ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения своих творческих задач;

-раскрыть принципы самостоятельного обучения и анализа образцов народного декоративно-прикладного искусства.

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-1: Способен создавать выразительный художественный образ изобразительными средствами

Знать: закономерности построения предметов в учебном рисунке; особенности методики выполнения эскиза; особенности анатомического строения человека

Уметь: выполнить линейный, тональный рисунок заданного объекта; выполнить рисунок с гипсового слепка головы или частей лица, тела; рисовать (изображать) человеческую фигуру на основе знаний её строения и конструкции

Владеть: навыком построения геометрических (бытовых) предметов, гипсовых слепков, головы человека и фигуры человека; навыком использования разнообразных графических материалов (карандаш, уголь, мел, сепия, итальянский карандаш и т.д.)

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. Освоение методов изобразительного языка академического рисунка при построении геометрических фигур в пространстве	1				КПр	
Тема 1. Техника линейного рисунка Практическое занятие: Выполнение упражнения в линейном рисунке		4	1	Т		
Тема 2. Техника тонального рисунка Практическое занятие: Выполнение тонального рисунка на примере изображения моноблочных и структурных форм		4	1	Т		
Тема 3. Композиционное взаимодействие фигур в картинной плоскости Практическое занятие: Выполнение упражнения по композиции геометрических фигур		8	1	Т		
Тема 4. Перспективное изображение в академическом рисунке Практическое занятие: Выполнение рисунка с ярко выраженной перспективой		8	1	Т		
Тема 5. Рисование натюрмортов с геометрическими фигурами Практическое занятие: Выполнение рисунка несложного натюрморта.		10	2	Т		
Раздел 2. Изображение сложно-пластических фигур в пространстве						КПр
Тема 6. Рисование драпировок Практическое занятие: Выполнение рисунка драпировок		7	1	Т		
Тема 7. Рисование архитектурных деталей Практическое занятие: Выполнение рисунка гипсовых слепков архитектурных деталей		7	1	Т		
Тема 8. Рисование несложных натюрмортов Практическое занятие: Выполнение рисунка несложного натюрморта. Работа над внутренним строением предметов натюрморта		8	2	Т		
Тема 9. Рисование натюрмортов различной сложности Практическое занятие: Рисование натюрморта со сложно пластическими формами, драпировками с минимальным использованием тона	12	3	Т			
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	13				
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5				
Раздел 3. Основы изображения головы животного и человека	2				КПр	

Тема 10. Анатомические зарисовки черепов животных Практическое занятие: Выполнение анатомических зарисовок черепов животных		7	2	Т	
Тема 11. Анатомические зарисовки черепа человека Практическое занятие: Выполнение анатомических зарисовок черепа человека		7	2	Т	
Тема 12. Анатомические зарисовки экорше головы человека, наброски Практическое занятие: Выполнение конструктивных набросков, экорше головы человека		6	2	Т	
Тема 13. Анатомическое рисование экорше головы человека, длительный рисунок Практическое занятие: Выполнение рисунка экорше головы человека. Изучение формы при выполнении длительного рисунка		14	4	Т	
Раздел 4. Рисование головы человека с разбором формы					
Тема 14. Портретная зарисовка головы человека с натуры, наброски Практическое занятие: Выполнение набросков с целью анализа пластических характеристик модели		8	1	Т	
Тема 15. Портретная зарисовка головы человека с натуры, поиск образа Практическое занятие: Выполнение портретной зарисовкой головы человека с натуры. Упражнение, связанное с поиском характерных портретных черт модели		8	1	Т	КПр
Тема 16. Портретная зарисовка головы человека с натуры, длительный рисунок Практическое занятие: Выполнение подробного, длительного рисунка (портрет)		18	1	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Анатомические особенности фигуры человека					
Тема 17. Рисование фигуры человека с гипсовых моделей Практическое занятие: Выполнение рисунка фигуры человека с гипсовых моделей с разбором формы и анализом пластических характеристик		6	1	Т	
Тема 18. Анатомические зарисовки конструкции фигуры человека параллельно с рисованием скелета человека Практическое занятие: Выполнение анатомических зарисовок конструкции фигуры человека с рисованием скелета человека в той позиции, в которой находится модель	3	6	1	Т	КПр
Тема 19. Конструктивные наброски фигуры человека с натуры Практическое занятие: Выполнение набросков фигуры человека с натуры		6	2	Т	

Тема 20. Длительный рисунок фигуры человека с натуры Практическое занятие: Выполнение длительного рисунка фигуры человека с натуры		16	2	Т	
Раздел 6. Основы изображения фигуры человека					
Тема 21. наброски обнажённой фигуры человека с живой натуры Практическое занятие: Упражнения по выполнению набросков с обнажённой модели		4	1	Т	
Тема 22. Рисование обнажённой фигуры человека с живой натуры, длительный рисунок Практическое занятие: Выполнение длительного рисунка с разбором деталей формы		10	2	Т	
Тема 23. Портретная зарисовка фигуры человека с живой натуры. Поиск характерной пластики и портретного сходства, наброски Практическое занятие: Выполнение портретной зарисовки фигуры человека с живой натуры		6	2	Т	КПр
Тема 24. Длительная портретная зарисовка фигуры человека с живой натуры Практическое занятие: Выполнение длительной портретной зарисовки фигуры человека с живой натуры с привлечением заранее выполненных набросков		14	2	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Рисование портрета человека с учётом её характерных особенностей с творческим применением техник и материалов					
Тема 25. наброски, поиски образа Практическое занятие: Выполнение набросков для длительной работы в материале на цветной бумаге		6	1	Т	
Тема 26. Портретная зарисовка фигуры человека с живой натуры. Кратковременные рисунки Практическое занятие: Выполнение подготовительных кратковременных рисунков для длительной работы		6	1	Т	КПр
Тема 27. Портретная зарисовка фигуры человека с живой натуры. Практическое занятие: Выполнение упражнения по рисованию портрета человека с живой натуры	4	8	1	Т	
Тема 28. Портретная зарисовка фигуры человека с живой натуры. Длительный рисунок в материале на цветной бумаге Практическое занятие: Рисование портрета человека с живой натуры в материале на цветной бумаге		12	1	Т	
Раздел 8. Рисование фигуры человека с учётом её характерных особенностей с творческим применением техник и материалов					КПр

Тема 29. Рисование обнажённой фигуры человека с живой натуры, наброски Практическое занятие: Выполнение упражнения, связанные с подготовкой длительного рисунка обнажённой фигуры человека с живой натуры	8	1	Т	
Тема 30. Рисование обнажённой фигуры человека с живой натуры. Длительный рисунок в материале на цветной бумаге Практическое занятие: Выполнение длительного рисунка обнажённой фигуры человека на цветной бумаге	12	1	Т	
Раздел 9. Пластика фигуры. Закрепление материала				
Тема 31. Рисование обнажённой фигуры человека с живой натуры, наброски в материале Практическое занятие: Выполнение подготовительных кратковременных рисунков в материале	4	1	Т	КПр
Тема 32. Длительный рисунок обнажённой фигуры человека с живой натуры в материале на цветной бумаге Практическое занятие: Выполнение длительного рисунка фигуры человека в материале на цветной бумаге при использовании набросков портретной зарисовки фигуры	4	1	Т	
Раздел 10. Пластика фигуры. Закрепление материала				
Тема 33. Портретная зарисовка одетой фигуры человека с живой натуры, наброски Практическое занятие: Выполнение портретных зарисовок одетой фигуры человека с живой натуры	4	2	Т	КПр
Тема 34. Портретная зарисовка одетой фигуры человека с живой натуры в материале на цветной бумаге Практическое занятие: Выполнение зарисовок одетой фигуры человека на цветной бумаге	4	3	Т	
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	282	150		

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-1	Описывает выбор определенной техники выполнения рисунка; Описывает техники исполнения длительного и кратковременного рисунка; Классифицирует свойства основных материалов, применяемых в академическом рисунке (карандаш, уголь, мел, сепия). Представляет ряд линейных и тональных рисунков заданных	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированные задания

	объектов (гипсовых слепков, головы человека, фигуры человека) с учетом знания конструкции построения человеческой фигуры. Представляет рисунки различных объектов в ракурсах, гипсовых экорше, головы и фигуры человека, выполненные различными графическими материалами.	
--	--	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Предоставлены готовые творческие работы по всем заданным темам. Качество исполнения всех работ полностью соответствует всем требованиям. Эскизная работа проведена в достаточном объеме. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все творческие работы выполнены в необходимом количестве и с требуемым качеством. Эскизная работа проведена в достаточном объеме. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Готовые творческие работы выполнены в полном объеме, но в работах есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работ низкое, либо работы представлены с опозданием. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одной или нескольких обязательных творческих работ, либо многочисленные грубые ошибки в работах, либо нарушение сроков представления работы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

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	Понятие «линейный рисунок»
2	Понятие «тональный рисунок»
3	Понятие «композиция»
4	Понятие «перспектива»
5	Этапы построения и рисования куба в трех различных ракурсах
6	Этапы построения гранёных геометрических фигур в перспективе
7	Этапы рисования драпировки
8	Особенности рисования сложнопластических форм с гипсовых слепков архитектурных деталей
9	Этапы рисования натюрморта
10	Понятие набросок
Семестр 2	
11	Анатомические особенности черепа человека
12	Этапы выполнения зарисовок черепа в разных поворотах
13	Объяснить анатомические особенности экорше головы человека
14	Этапы рисования головы человека с гипсовой модели
15	Этапы выполнения рисунка конструкции глаза, уха, носа и губ человека
16	Этапы рисование живой головы человека
17	Понятие набросок
Семестр 3	
18	Особенности выполнения рисунка различных схематических ракурсов головы человека в различных положениях по отношению к линии горизонта
19	Этапы выполнения рисунка различных схематических ракурсов фигуры человека в различных положениях по отношению к линии горизонта
20	Этапы выполнения рисунка гипсовой фигуры античного образца с чётко выраженным анатомическим строением
21	Особенности анатомических зарисовок конструкции фигуры человека
22	Этапы выполнения рисунка обнажённой фигуры человека
23	Понятие набросок
Семестр 4	
24	Особенности выполнения зарисовок обнажённой фигуры человека в разных поворотах с использованием различных графических техник
25	Особенности рисования одетой фигуры
26	Особенности выполнения тонального рисунка
27	Особенности рисования против света (контражур)
28	Понятие конструктивный рисунок
29	Понятие набросок

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 1

1. Изобразить несложный натюрморт.

2. Изобразить сложно пластические формы. Построить конструкции драпировок с минимальным использованием тона.

Семестр 2

3. Изобразить сложно пластические формы, анатомические зарисовки черепов животных.

4. Изобразить сложно пластические формы. Анатомические зарисовки черепа человека.

5. Изобразить экорше головы человека.

6. Изобразить портретные зарисовки головы человека с натуры.

Семестр 3

Изобразить длительный рисунок обнажённой фигуры человека с живой натуры.

Изобразить портретную зарисовку одетой фигуры человека с живой натуры.

Семестр 4

Портретная зарисовка обнаженной фигуры человека с живой натуры в материале на цветной бумаге.

Портретная зарисовка одетой фигуры человека с живой натуры в материале на цветной бумаге.

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

Промежуточная аттестация проводится в комплексе с другими предметами путем демонстрации творческих работ, выполненных в течение семестра. Экзамен проводится в виде выставки, просмотра, обсуждения членами кафедры творческих работ оформленных студентами в соответствии с требованием кафедры ДПИ и НП. Во время экзамена проходит собеседование со студентами. обучающийся должен ответить на 2-3 вопроса в рамках дисциплины "Академический рисунок".

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Макарова М. Н.	Практическая перспектива	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60370.html
Макарова М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Камалова, Э. Р., Хамматова, В. В., Миротворцева, А. Ю.	Техника учебного и академического рисунка	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/100627.html
Нуримов С. Е.	Академический рисунок. Рисунок головы человека	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3185
Шкандрий Н. Я.	Рисунок. Изображение черепа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3148
Ацбеха Негга Тесфае	Академический рисунок. Изображение драпировки	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3166

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
Официальный сайт Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusmuseum.ru>
Официальный сайт Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

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

Мастерская по рисунку, оборудованная мольбертами, лампами, специализированными табуретами и гипсовыми фигурами.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска