

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 год

Рабочая программа дисциплины

ФТД.02

Специальный рисунок

Учебный план: 2023-2024 54.05.03 ВШПМ Графика ОО №3-1-58.plx

Кафедра: **7** Графики

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 4 "Художник-график (оформление печатной
(специализация) продукции)"

Уровень образования: специалитет

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				
6	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

Доцент

Тютрин Александр
Юрьевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графики

Лавренко Галина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области специального рисунка, необходимые для профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в области искусства графики, умеющих выполнять академические и творческие работы в различных графических техниках различной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

1) Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональное умение изображения предметов, явлений, образов приемами рисования на плоскости

2) Выработать твердые навыки композиционной организации плоскости листа, способность конструктивного анализа формы, чувство пластики и пропорциональных соотношений при передаче изображения в рисунке

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Искусство шрифта

Классическая акварель

Художественно-техническое редактирование специальных изданий

Пластическая анатомия

Основы векторной и растровой графики в дизайне

Учебная практика (пленэрная практика)

Основы композиции

Перспектива

Учебная практика (ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять творческий замысел в области оформления печатной продукции на высоком профессиональном уровне, используя чувственно-художественное восприятие, образное и креативное композиционное мышление средствами изобразительного искусства

Знать: – Зависимость графической техники от предложенного изобразительного материала, условность графики, технические особенности работы в различных материалах.

Уметь: – решать задачи построения сложной конструктивной формы, сохраняя образно психологическую характеристику и реалистическую трактовку изображения.

Владеть: – навыками художественной интерпретации натурной постановки, техническими приёмами рисования итальянским карандашом, ретушью, пастелью, используя цветные подложки и технику условно-цветной графики.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновационные формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Способы реализации своего творческого замысла в работе с натуры с помощью различных рисовальных материалов и техник, с пониманием их возможностей и их специфического влияния на формирование художественно-образного, пластического строя конкретного рисунка или станкового графического листа.	6				КГПр
Тема 1. Рисунок постановки обнаженной модели при контрастном, направленном освещении. Пространство реальное и изображенное, организованное на плоском листе бумаги. Глубинные свойства изобразительных поверхностей. Изучение классических техник рисунка. (Мягкий материал, соус, ретушь, сангина и другие классические графические материалы).		8	10	ИЛ	

Тема 2. Короткие рисунки портрета живой модели с характерной внешностью. Композиционное построение изобразительной поверхности. Соподчиненности. Роль фона и интерьера в композиционном решении изображения живой модели с натуры. Источник света, тональные закономерности и способы изображения освещенности в работе тушью или бистром пером, линнером, сухой кистью.	6	9,75	ИЛ	
Раздел 2. Влияние материала и техники исполнения на характер, стилистику и тип изображения. Методы анализа и широкого обобщения натуры, ее интерпретации. Развитие отношения к изображаемой действительности как к деятельности, прежде всего, творческой. Графика классическими материалами и инновационными материалами, использование смешанных графических техник.				КПр
Тема 3. Рисунок в определённой стилистике на основе постановки с живой моделью. Влияние масштабов изображения на выбор графических материалов и их связь с поиском заданной стилистики. Декоративность черно белых изображений, их закономерности. Статика и динамика. Условность графики. Методы использования специальных графических техник в рисунке. (фактурные материалы, пасты, трафарет, монотипия. заливки и др.)	10	9	ИЛ	

Тема 4. Создание законченного, станкового цикла графических листов. Декоративно-плоскостный и объёмный методы изображения. Поиск выразительности и зависимость графической техники от предложенного изобразительного материала. Изучение фактурных и других современных графических материалов.	10	9	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25	37,75		

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>Определяет направление хода ведения рисунка, перечисляет этапы и используемые выразительные средства</p> <p>Реализовывает творческий замысел, предлагает путь решения проблемы, опираясь на возможности рисунка</p> <p>Выбирает технику исполнения с широкими изобразительными возможностями, демонстрирует способность реализовать творческий замысел</p>	<p>Вопросы для устного собеседования.</p> <p>Практическое задание.</p> <p>Практическое задание.</p>
------	---	---

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Творческая работа: работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в характере исполнения. Качество выполнения задания высокое или нарушены сроки представления работы.</p>
Не зачтено	<p>Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом. Плагиат</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 6	
1	Что обозначает термин «специальный рисунок»?
2	Что означает понятие «графическая переработка»?
3	Какие пластические приемы могут быть применимы в "специальном рисунке"?
4	Значение линии как самостоятельного элемента в "специальном рисунке"?
5	Значение пятна и линии в "специальном рисунке"?
6	Охарактеризовать классические техники и материалы, используемые в специальном рисунке.
7	Обосновать необходимость использовать специальные и смешанные техники и материалы для усиления выразительности графического листа.
8	Специфика работы в мягком материале. Преимущества и недостатки.
9	Основные подходы к передаче перспективы и материальности окружающей среды.
10	Особенности техники перового рисования для передачи условности формы. Текстуры и фактуры в рисовании тушью, пером.
11	Основные подходы к передаче материальности в работе над рисунком живой модели.
12	Формулировка отличий трактовки образа при работе стальным и тростниковым пером (сходства и различия) в трактовке образа в портрете
13	Сорта бумаги для выполнения специального рисунка портрета и фигуры человека. Техника тонирования бумаги.
14	Технические приемы заполнения большой поверхности листа бумаги в графике. Особенности создание тонального колорита в мягком материале.
15	Рассказать об эстетике контрастного графического листа.
16	Варианты применения различных техник рисования
17	Техника графики и её возможности в работе над изображением человека.
18	Рассказать о связи сложной конструктивной формы фигуры человека и образно – психологической характеристики живой модели.
19	Рассказать об этапах работы над стилизацией в портрете. Её роль в создании художественного образа.
20	Стилистические требования к изображению деталей второго плана, техника работы с драпировками.

21	Техники, технологии и материалы создания фактурной поверхности на листе бумаги в работе с натуры.
22	Анализ смешанной техники графики. Сыпучие и мокрые материалы, способы закрепления рисунка.
23	Влияние тонального решения портрета на его восприятие.
24	Приемы создания декоративного графического листа, методы и приёмы рисования.
25	Технические особенности исполнения тематического графического листа и организация его восприятия.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Тема 1. Выполнить рисунок постановки обнаженной модели при контрастном, направленном освещении. Независимо от выбора графических материалов, рисующий должен уметь видеть и понимать конструктивную систему человеческой фигуры. Рисование должно быть не копированием контуров изображаемых предметов, а их построением, конструированием. Для построения сложных, объемных форм существуют различные изобразительные системы. Понимание этих систем и умение применять их на практике является необходимым требованием профессионального рисования. По мере уточнения и проработки деталей роль тонального разбора усиливается. Именно на этом этапе следует уделять особенно пристальное внимание тональным отношениям, в противном случае, перечерченный в начале работы, рисунок может быть заведомо обречен на невозможность завершения. Особое внимание необходимо обратить на использование техники рисования для передачи образной характеристики модели и передаче источника освещения.

Формат А-1. Мягкий материал, соус, ретушь, сангина и другие классические графические материалы.

Тема 2. Выполнить короткие рисунки портрета живой модели с характерной внешностью. В рисунках необходимо отразить связь выбранной графической техники и общей социальной, возрастной или гендерной характеристики модели. При переходе к тональной проработке конструктивное построение не заканчивается, и именно тон должен служить средством её выявления. Тон вводится постепенно в легких, не доведенных до полной силы, камертонах. Все приемы, подчеркивающие телесность, фактурность изображаемой модели, также должны быть подчинены единой задаче – раскрытию образной характеристики модели. Работа ведется на качественных сортах бумаги, здесь необходимо продемонстрировать умение использовать ее фактуру для достижения материальности. Формат А-4. Материалы тушь, бистр, стальное или тростниковое перо, линнер, сухая кисть.

Тема 3. Выполнить рисунок в определённой стилистике на основе постановки с живой моделью. Для освоения метода аналитического рисования необходимо общее творческое решение отработать самостоятельно, дополнительно консультируясь с педагогом. При проработке длительного рисунка рекомендуется проследить логику стилистических ассоциаций. Для работы над заданиями по стилистической интерпретации используются только качественные графические материалы, что позволяет сосредоточиться на освоении главных закономерностей построения изображения и не отвлекаться на трудности применения неподходящих для рисования материалов, инструментов и других графических техник.

Формат А-4. Фактурные материалы, пасты, трафарет, монотипия, заливки, аппликация и др.

Тема 4. Выполнение законченного, станкового цикла графических листов. Использовать выразительные средства графики — контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа (обычно белой или цветной бумаги), с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. От организации соотношения фактурных и ритмических приемов самого процесса рисования во многом зависит общее ощущение от рисунка, степень его выразительности. Особое внимание необходимо обратить на использование техники рисования для передачи композиционной завершенности, выраженности статичной или динамичной композиции каждого отдельного листа и станкового цикла в целом. Перед тем как выполнить данное задание, нужно не только определиться с техникой, в которой будет выполнен рисунок, но и подготовить все необходимое. В зависимости от выбора техники исполнения могут понадобиться определённые сорта бумаги или картона.

Формат А-4. фактурные материалы, пасты, трафарет, монотипия, хризография, жекле, граттаж, аппликация и др.)

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

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. ЗК каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене не оцениваются.

Зачет проводится в форме кафедрального просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры и заведующим кафедрой. Студенту может быть задан теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций. Сообщение результатов обучающемуся, производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе.

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.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110080.html
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76328.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ацбеха Н. Т., Шкандрий Н. Я., Быкова Н. В.	Специальный рисунок. Одета фигура человека на сложном фоне.	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019387
Мешков М М	Специальный рисунок. Методика работы над учебной постановкой	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021128
Юрьев Н. Г.	Специальный рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017334
Борчуков Ю. В.	Специальный рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201926

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

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/>
 Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.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

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

Практические занятия проходят в художественной мастерской, которая создана в целях формирования на кафедре графики современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся и сотрудников кафедры на основе современных достижений науки и культуры.

Художественная мастерская предназначена для:

- проведения учебных и творческих работ в том числе с использованием живой модели;
- проведения практических занятий с обучающимися по живописи, рисунку, композиции, композиции изданий, пластической анатомии, теории композиции, практике иллюстрирования книги, технике печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография), искусству шрифта, основам визуальной коммуникации.
- осуществления практической подготовки обучающихся в рамках проведения учебной, производственной и научно-производственной практик в соответствии с программами практик в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специальности 54.05.03 Графика (оформление печатной продукции)

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска