

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

Рисунок и основы пластической анатомии

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в арт-пространстве
(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	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
4	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
Итого	УП	204	102	54	10	
	РПД	204	102	54	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 _____

Кутенкова Анна

Старший преподаватель _____

Ширгалин Радик
Нафкатович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве _____

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области рисунка и пластической анатомии как неотъемлемой составляющей части всего комплекса художественного образования.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Изучить теорию пластической анатомии и освоить на практике применение ее принципов и методику изображения окружающего пространства и различных объектов.

2. 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.

3. Изучить 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.

4. Сформировать навыки владения разнообразных графических приемов и особенности работы различными графическими материалами. Освоить навык выбора материала в зависимости от образа и поставленной задачи.

5. Продемонстрировать особенности работы над длительной постановкой, поэтапное решение задач и методику последовательного ведения работы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Рисунок и основы перспективы

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен проектировать и визуализировать с применением навыков работы в 3-d пространстве эстетически значимые и формирующие доступную и комфортную среду элементы экстерьерного и интерьерного дизайна

Знать: Основы и законы плоскостного изображения объектов в искусстве и дизайне, анатомические особенности построения человека в рисунке, исторические и культурные аспекты анатомии как неотъемлемой части изображения человеческого тела
--

Уметь: грамотно изобразить в интерьере или экстерьере и в различных техниках человеческую фигуру с учетом анатомических особенностей

Владеть: Навыками изображения в различных техниках и материалах человеческой фигуры с учетом анатомических особенностей
--

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. Основы изображения фигуры человека	3				КПр,ДЗ
Тема 1. Рисунок скелета человека. Изучение пропорций и конструкции скелета. Анатомический разбор больших и малых форм, изучение закономерностей в построении каркаса тела человека.		12		ГД	
Тема 2. Копирование анатомических схем и рисунков из книг Готтфрида Баммеса. Анализ формы костей и суставов в разных положениях.			13	ГД	
Тема 3. Основы пластической анатомии. Терминология. Принципы формообразования скелета. Аналитический разбор конструктивных элементов, составляющих каркас фигуры. Пропорции. Опорные точки.		8		ГД	
Раздел 2. Основы изображения торса человека. Соединение головы, шеи и торса.					КПр,ДЗ
Тема 4. Рисунок гипсового торса Венеры. Закономерности построения основной конструкции через сочетание простых геометрических форм. Анатомия торса. Соединение шеи и головы. Аналитический разбор формообразования торса как одного из элементов конструкции фигуры. Разбор состава элементов, образующих поверхность торса. Конструктивный и анатомический узел соединения головы с телом. Опорные точки.		12		ГД	
Тема 5. Анатомия головы. Определение положения головы к общей массе фигуры и соотношение с другими частями тела. Пропорциональные соотношения частей головы. Конструкция отдельных ее частей.		10		ГД	
Тема 6. Автопортрет в развороте 3/4 с натуры. Методика работы над рисунком головы, соблюдение пропорций и характера портретируемого.			12	ГД	
Тема 7. 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.		16		ГД	
Раздел 3. Строение плечевого пояса и конечностей.					

Тема 8. Рисунок гипсовых слепков стопы и кисти руки человека.. Проработка изображения конструкции конечностей. Совмещение знаний пластической анатомии с объемно-пространственным моделированием формы.		16		ГД		
Тема 9. Анатомия. Аналитический разбор верхнего и нижнего пояса конечностей фигуры человека. Взаимосвязь отдельных ее частей между собой. Пропорции и строение отдельно взятых ее частей.		8		ГД		
Тема 10. Зарисовки своих рук и стоп с натуры. Использование различных материалов (уголь, соус).			14	ГД		
Раздел 4. Фигура в движении. Понятие пластики в рисунке						
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.		12		ГД		
Тема 12. Анатомия. Теоретический разбор взаиморасположения элементов конструкции фигуры человека в движении. Разбор влияния понятий : ось, равновесие, каскадная работа мышц синергистов и антагонистов. Композиция опорных точек скелета вне состояния покоя.		8		ГД	КПр,ДЗ	
Тема 13. Выполнение краткосрочных зарисовок фигуры человека в движении. Передача пластики модели. Влияние ракурса на пропорции.			12	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	102	51				
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5				
Раздел 5. Особенности строения мужской и женской фигуры						
Тема 14. 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.	4	12		ГД	КПр,ДЗ	
Тема 15. Анатомия. Конструктивные и анатомические различия мужской и женской фигуры. Эволюционные причины и целесообразность образования отличий. Комплекс изменений в фигуре человека, вызванных этим фактором.		8		ГД		
Тема 16. Зарисовки античных статуй в музеях города или парках с опорой на знания пластической анатомии человека. Изучение изобразительного искусства и культуры античности.			12			ГД

Раздел 6. Обнаженная модель. Положение контрапост в рисовании человеческой фигуры.				
Тема 17. 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 18. Анатомия. Теоретический разбор взаиморасположения верхнего и нижнего поясов конечностей вне положения равновесия. Разбор понятий: точка опоры, центр тяжести, контрапост, хиазм.	8		ГД	
Тема 19. Рисунок обнаженной модели с врисованной в нее скелетной основой. Используя текущее классное задание, врисовать анатомическое строение скелетных форм внутрь объема.		15	ГД	
Тема 20. 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.	14		ГД	
Раздел 7. Ракурс в рисунке фигуры человека.				
Тема 21. Рисунок фигуры человека с поворотом грудной клетки относительно таза. 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.	16		ГД	КПр
Тема 22. Анатомия. Закономерности изменения внешнего поверхностного натяжения мышечного слоя фигуры, характеристики взаиморасположения частей тела при смене точек опоры, осей в пространстве и общего движения фигуры.	8		ГД	
Тема 23. 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 с учетом пластической анатомии человека.		12	ГД	
Раздел 8. Образ и форма в рисунке.				
Тема 24. Рисунок одетой модели. Передача характера, образа, материальности ткани и объема тела, скрытого одеждой. Изображение человека в соответствии с законами перспективы и знании анатомии.	16		ГД	КПр,ДЗ

Тема 25. Анатомия. Разбор конструкции фигуры человека с точки зрения наполнения форм. Связь наиболее выступающих точек с опорными точками скелета, которая влияет на поверхностное натяжение материала, покрывающее тело.		8		ГД	
Тема 26. Выполнение краткосрочных зарисовок одетой фигуры с натуры в разных образах.			12	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		209	151		

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-3	<p>Дает определение законам плоскостного изображения объектов в искусстве и дизайне, особенностям пластической анатомии человека в работе с натуры;</p> <p>Анализирует исторические и культурные аспекты анатомии как неотъемлемой части изображения человеческого тела;</p> <p>Создает графическую композицию с натуры, на основе знаний законов перспективы, распределения света и тени на поверхности предмета, закономерностей формообразования частей тела человека с точки зрения анатомии, используя различные средства выразительности;</p> <p>Разрабатывает с применением навыков работы в 3-d пространство эстетически значимые элементы интерьерного дизайна на основе зарисовок с натуры, анализа произведений мастеров графики и скульптуры;</p> <p>Творчески преобразует изображение человеческой фигуры с учетом анатомических особенностей, грамотно проектирует и визуализирует объект в интерьере, используя различные материалы;</p> <p>Синтезирует набор возможных решений на основе знаний о законах изображения трехмерного пространства и объема человеческой фигуры в нем.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Студент выполнил необходимый объем работ. Продемонстрировал высокий уровень знаний, умений и навыков. Показал уверенное владение графическими приемами и методами ведения работы в рисунке и пластической анатомии. В ходе занятий все сроки по выполнению поставленных задач были соблюдены. Студент проявил себя отлично, показал высокий уровень организации работы, нашел выразительные композиционные и графические решения, критически</p>	

	мыслил 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 и свето-теневой проработкой, но в них недостаточно точно отображены пропорциональные, конструктивные, анатомически точные и тональные отношения. Владение графическими приемами имеет средний уровень. На устный вопрос дан правильный ответ. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.	
3 (удовлетворительно)	Студент удовлетворительно овладел графическими приемами и знаниями пластической анатомии. 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 анатомическом 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 пластической анатомии, не имеет четкого представления о правилах конструктивного изображения форм в пространстве и их тонального 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	Понятие пластической анатомии. Отличие от других разделов анатомии.
2	Основные опорные точки на фигуре человека.

3	Основные пропорциональные соотношения частей головы.
4	Какие существуют виды соединения костей.
5	Перечислить виды суставов. Привести примеры.
6	Сколько степеней свободы может быть у различных по строению суставов. Привести примеры
7	Какие существуют формы костей
8	Характеристика скелета туловища
9	Основные признаки различия верхнего пояса крепления конечностей в женской и мужской фигуре.
10	Характеристика скелета верхних конечностей
11	Характеристика скелета нижних конечностей.
12	Основные функции скелета.
13	Понятие положения контрпост: особенности изображения
14	Какие два рода мышц различают у человека.
15	Каково строение, формы и функции мышц.
16	Особенности компоновки портрета с руками
Семестр 4	
17	Значение изгибов позвоночника и их название.
18	Методика переноса пропорциональных отношений и поиска характера в работе над рисунком фигуры человека
19	Какие законы механики задействованы в конструкции скелета.
20	Простые геометрические тела в формировании фигуры человека
21	Особенности отношения грудной клетки и таза в сложном движении фигуры
22	Особенности постановки фигуры с опорой на одну ногу
23	Различия между мужской и женской фигурами
24	Дать определение понятиям: мышцы синергисты и мышцы антагонисты (Привести примеры)
25	Мышцы сгибатели. (Привести примеры)
26	Мышцы разгибатели. (Привести примеры).
27	Методика построения фигуры человека
28	Особенности изображения головы в повороте относительно плечевого пояса
29	Какие виды работ выполняют мышцы.
30	Основные закономерности в рисовании складок одежды на фигуре человека
31	Определение-набросок

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				
Костенко, В. И.	Пластическая анатомия в учебном процессе	Омск: Издательство ОмГПУ	2018	http://www.iprbookshop.ru/105314.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55753.html
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
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66338.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 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 основы пластической анатомии

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в арт-пространстве

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

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	Скопировать анатомические зарисовки костей скелета из книги Готтфрида Баммеса. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4-А5
3	Выполнить рисунок гипсового торса Венеры. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
4	Выполнить автопортрет с натуры в простом боковом освещении и ракурсе 3/4. Техника выполнения: мягкий материал или карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
5	Выполнить портрет мужской модели с руками. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
6	Выполнить рисунок кисти руки человека. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
7	Выполнить рисунок стопы человека. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А3
8	Выполнить 7-10 зарисовок своей кисти и стопы. Техника выполнения: мягкий материал, бумага. Формат выполняемых работ А4
9	Выполнить рисунок гипсового слепка экорше фигуры (Ж.-А. Гудон "Лучник"). Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
10	Создать быстрые зарисовки фигуры человека в движении. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4
11	Выполнить задание по предложенному алгоритму запоминания пропорций головы. Показать понимание причинно-следственных связей опорных точек и отдельных ее частей в образовании объема головы. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4
Семестр 2	
1	Выполнить рисунок гипсовой статуи Венеры или Диониса. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
2	Создать быстрые конструктивные зарисовки античных статуй в музеях города (5-10 шт). Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4-А5
3	Выполнить рисунок обнаженной модели в положении контрпост. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
4	Выполнить рисунок обнаженной модели в положении сидя. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
5	На основе классной постановки, выполнить рисунок обнаженной модели с врисованной в нее скелетной основой. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
6	Выполнить рисунок фигуры человека с поворотом грудной клетки относительно таза. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
7	Выполнить 10 зарисовок обнаженной модели в сложных ракурсах в технике мягкого материала. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4
8	Выполнить рисунок одетой модели. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А2
9	Выполнить зарисовки одетой фигуры с натуры в общественных местах (метро, вокзал, кафе и пр). Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4
10	Выполнить задание по изображению пропорций фигуры человека. Показать принципы формообразования конструкции костной основы тела. Взаимное соотношение параметров фигуры. Техника выполнения: карандаш, бумага. Формат выполняемых работ А4