

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03

Академический рисунок

Учебный план: 2024-2025 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)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, 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:

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

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.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
Макарова М. Н.	Практическая перспектива	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60370.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
Шкандрий Н. Я.	Рисунок. Изображение черепа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3148
Нуримов С. Е.	Академический рисунок. Рисунок головы человека	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3185
Ацбега 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