

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.25 Специальный рисунок

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Церк-ист жив ОО №3-1-161.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (церковно-историческая живопись)"
(специализация)

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				
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	272	96,5	27,5	11	
	РПД	272	96,5	27,5	11	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

Доцент

Мешков Михаил
Маркович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой монументального искусства

Антипина Дарья Олеговна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области специального рисунка. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов в области церковно-исторической живописи, 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.
- 2) Выработать твердые навыки композиционной организации картинной плоскости, способность конструктивного анализа формы, чувство пластики и пропорциональных соотношений.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:
 Академический рисунок
 Технический рисунок
 Пластическая анатомия

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен использовать графические техники и материалы, применять навыки рисунка, основы пластической анатомии в процессе создания произведений монументальной церковно-исторической живописи
Знать: теоретические основы рисунка и принципы его творческой интерпретации в монументальной церковно-исторической живописи
Уметь: выполнять творческую интерпретацию в графических техниках для профессионального решения произведения монументальной церковно-исторической живописи
Владеть: навыками применения различных графических материалов и техник, принципами творческой интерпретации в рисунке для работы над произведением монументальной церковно-исторической живописи

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. Фигура человека с элементами архитектуры	8				КПр
Тема 1. Короткие композиционные зарисовки фигуры человека с капителью ионического ордера.		17	10	ГД	
Тема 2. Рисунок фигуры человека в интерьере на фоне колоннады		17	10	ГД	
Раздел 2. Изображение фигуры человека в сложном повороте.					КПр
Тема 3. Рисунок фигуры человека в сложном ракурсе. Передать движение и пропорции. Аналитически разобрать большие и малые формы		17	10	ГД	
Тема 4. Короткие зарисовки мужской и женской модели в сложных ракурсах и поворотах		17	9,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Раздел 3. Изучение природы и работа над портретом.	9				КПр
Тема 5. Пленэрная практика. Длительные зарисовки кафедральных исторических соборов. Особенности архитектуры. Характерные детали.		25	10	ГД	
Тема 6. Длительный рисунок женской модели в народном костюме с головным убором. Передать в рисунке образ.		26	10	ГД	

Раздел 4. Работа над двухфигурной постановкой.					
Тема 7. Рисунок тематической двухфигурной постановки на нейтральном фоне. Выявление композиционного центра и пластической связи между фигурами.		25	10	ГД	КПр
Тема 8. Короткие зарисовки с двух фигур на различных форматах мягкими материалами (сепия, сангина, уголь)		26	11,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Работа в крупномасштабном формате	10				КПр
Тема 9. Рисунок мужской одетой фигуры. Проработать в рисунке черты лица. Найти характерные особенности. Прорисовать кисти рук. Найти и показать ритмику складок на одежде, сделать выразительным силуэт фигуры.		25	3	ГД	

Тема 10. Рисунок на большом формате двухфигурной постановки с контрастным освещением. Проработать складки в одежде. Найти и передать характерные особенности каждой из фигур. Привести постановку к цельности изображения.		26	4	ГД	
Раздел 6. Нарботка изображения крупномасштабной фигуры в сложном ракурсе					КПр
Тема 11. Рисунок стоящей мужской модели в сложном развороте. Найти соотношение больших и малых форм, проработать детали сохраняя цельность изображения.		25	4	ГД	
Тема 12. Рисунок лежащей мужской модели на плоскости подиума. Работа выполняется в крупном масштабе. Найти и показать соотношение больших и малых форм с учетом перспективного сокращения. Проработать рисунок на формах ближнего плана.		26	4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		275	121		

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>Практико-ориентированные задания</p>
------	---	---

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.</p>	<p>Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные и рисовальные задачи.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.</p>	<p>Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко, обнаруживает трудности в словесном выражении мыслей, слабое знание материала.</p>	<p>В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, нет творческого анализа изображаемого.</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.</p>	<p>Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, цельности работы, либо одно из этих качеств.</p>
Зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.</p>	<p>Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.</p>
Не зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос отсутствует.</p>	<p>Практическое задание не представлено или использована чужая работа.</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 8	
1	Что обозначает термин «специальный рисунок»?
2	Какие основные графические материалы Вы знаете?
3	Как Вы понимаете термин «композиция рисунка»?
4	В чем заключается специфика графической работы на пленэре?
5	Какие основные техники рисунка Вы знаете?
6	Какие основные принципы отличия академического рисования от специального рисунка Вы знаете?
7	Почему учебное рисование происходит по принципу «от простого- к сложному»?
8	Какие отличия применения перспективы в академическом и специальном рисунке Вы знаете?
9	Какие пластические приемы могут быть применимы в "специальном рисунке"?

10	в чем разница между воздушной и линейной перспективой на пленере?
11	за счет каких технических приемов рисунка выделить первый и последующие планы в работе на пленэре?
12	Значение линии как самостоятельного элемента в "специальном рисунке"?
13	Значение пятна и линии в "специальном рисунке"?
14	Как выбор пластического решения влияет на подбор графического материала?
15	С чего начинается работа над графическим портретом?
16	Какие элементы стилизации Вы можете назвать?
Семестр 9	
17	С чего начинается любая графическая композиция?
18	Как выполняются быстрые графические наброски?
19	В чем заключается сложность выполнения постановки из нескольких предметов?
20	Что такое «мягкий материал» и каковы особенности работы в этой технике?
21	какие графические техники применимы в наброске?
22	какие композиционные приемы используются для изображения динамики и статики в рисунке?
23	Чем отличается работа в аудитории от работы на пленэре?
24	Какие приемы используются в рисовании пейзажной композиции?
Семестр 10	
25	Какова роль композиции в работе над постановкой из нескольких предметов?
26	Что означает понятие «графическая переработка»?
27	Что такое проблема плановости в специальном рисунке?
28	Имеет ли значение свето-теневые отношения при выполнении работ специального рисунка?

29	С чего начинается композиция графического пленера?
30	Какие типы графических композиций вы знаете?
31	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе рисования фигуры человека?
32	Какой материал традиционно используют в учебном рисовании фигуры человека?
33	по каким опорным точкам выстраивается контрапостное положение фигуры?
34	что такое контрапост?
35	Какие приемы используются для создания монументальности в рисунке?
36	чем отличается станковый и монументальный портрет?
37	в чем различие станкового и монументального рисунка?
38	как контрастное освещение в постановке способно влиять на динамику в композиции рисунка?
39	Какую роль играет перспектива в изображении сидячей модели?
40	Какие приемы используются для показа плановости в изображении фигуры в интерьере?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Короткие композиционные зарисовки фигуры человека с капителью ионического ордера.
2. Рисунок фигуры человека в интерьере на фоне колоннады.
3. Рисунок фигуры человека в сложном ракурсе. Передать движение и пропорции. Аналитически разобрать большие и малые формы.
4. Короткие зарисовки мужской и женской модели в сложных ракурсах и поворотах.
5. Пленэрная практика. Длительные зарисовки кафедральных исторических соборов. Особенности архитектуры. Характерные детали.
6. Длительный рисунок женской модели в народном костюме с головным убором. Передать в рисунке образ.
7. Рисунок тематической двухфигурной постановки на нейтральном фоне. Выявление композиционного центра и пластической связи между фигурами.
8. Короткие зарисовки с двух фигур на различных форматах мягкими материалами (сепия, сангина, уголь).
9. Рисунок мужской одетой фигуры. Проработать в рисунке черты лица. Найти характерные особенности. Прорисовать кисти рук. Найти и показать ритмику складок на одежде, сделать выразительным силуэт фигуры.
10. Рисунок на большом формате двухфигурной постановки с контрастным освещением. Проработать складки в одежде. Найти и передать характерные особенности каждой из фигур. Привести постановку к цельности изображения.
11. Рисунок стоящей мужской модели в сложном развороте. Найти соотношение больших и малых форм, проработать детали сохраняя цельность изображения.
12. Рисунок лежащей мужской модели на плоскости подиума. Работа выполняется в крупном масштабе. Найти и показать соотношение больших и малых форм с учетом перспективного сокращения. Проработать рисунок на формах ближнего плана.

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

Зачет по дисциплине представляют собой коллективный просмотр (обход, подачу) работ. Они проводятся на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе.

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
Бызова А. А.	Рисунок. Пластическая анатомия человека	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019212
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Киба, М. П.	Рисунок	Сочи: Сочинский государственный университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/106587.html
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76328.html
Гордеенко, В. Т.	Рисунок головы и фигуры человека	Минск: Вышэйшая школа	2017	http://www.iprbookshop.ru/90822.html
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
Мешков М. М.	Станковая графика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020191
Ацбега Н. Т., Шкандрий Н. Я., Быкова Н. В.	Специальный рисунок. Одетая фигура человека на сложном фоне.	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019387
Борчуков Ю. В.	Специальный рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201926
Юрьев Н. Г.	Специальный рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017334

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система "IPR BOOKS". URL: <https://www.iprbookshop.ru/>
Электронная библиотека СПбГУПТД. URL: publish.sutd.ru

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

Аудитория 212 - специализированная аудитория оснащённая следующим оборудованием: мольберт, табуреты, подставки под натюрморты, подиумы, ширмы для демонстраторов пластических поз, софиты.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска