

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12 Рисунок и основы пластической анатомии

Учебный план: 2025-2026 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Графический дизайн в арт-пространстве

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	96	57	27	5	Экзамен
	РПД	96	57	27	5	
4	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
Итого	УП	198	108	54	10	
	РПД	198	108	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 Сергеевна

Старший преподаватель

Ширгалин Радик
Нафкаторич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

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-д пространстве эстетически значимые и формирующие доступную и комфортную среду элементы экsterьера и интерьера 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.		6		ГД	
Тема 2. Копирование анатомических схем и рисунков из книг Готтфрида Баммеса. Анализ формы костей и суставов в разных положениях.			19	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.					
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.					КПр,ДЗ

Тема 8. Рисунок гипсовых слепков стопы и кисти руки человека.. Проработка изображения конструкции конечностей. Совмещение знаний пластической анатомии с объемно-пространственным моделированием формы.	4	16		ГД	КПр,ДЗ
		8		ГД	
		14		ГД	
		12		ГД	
		8		ГД	
		12		ГД	
		96	57		
		2,5	24,5		
Раздел 5. Особенности строения мужской и женской фигуры	4				КПр,ДЗ
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.		12			
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	
Тема 18. Анатомия. Теоретический разбор взаиморасположения верхнего и нижнего поясов конечностей вне положения равновесия. Разбор понятий: точка опоры, центр тяжести, контрапост, хиазм.	8		ГД	КПр,ДЗ
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	
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	КПр
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 знанием 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		203	157		

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 пространстве эстетически значимые элементы интерьера дизайн на основе зарисовок с натуры человеческой фигуры, 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.</p> <p>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 отражены 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	Особенности компоновки портрета с руками
2	Каково строение, формы и функции мышц.

3	Какие два рода мышц различают у человека.
4	Понятие положения контрпост: особенности изображения
5	Основные функции скелета.
6	Характеристика скелета нижних конечностей.
7	Характеристика скелета верхних конечностей
8	Основные признаки различия верхнего пояса крепления конечностей в женской и мужской фигуре.
9	Характеристика скелета туловища
10	Какие существуют формы костей
11	Сколько степеней свободы может быть у различных по строению суставов. Привести примеры
12	Перечислить виды суставов. Привести примеры.
13	Какие существуют виды соединения костей.
14	Основные пропорциональные соотношения частей головы.
15	Основные опорные точки на фигуре человека.
16	Понятие пластической анатомии. Отличие от других разделов анатомии.

Семестр 4

17	Определение-набросок
18	Основные закономерности в рисовании складок одежды на фигуре человека
19	Какие виды работ выполняют мышцы.
20	Особенности изображения головы в повороте относительно плечевого пояса
21	Методика построения фигуры человека
22	Мышцы разгибатели. (Привести примеры).
23	Мышцы сгибатели. (Привести примеры)
24	Дать определение понятиям: мышцы синергисты и мышцы антагонисты (Привести примеры)
25	Различия между мужской и женской фигурами
26	Особенности постановки фигуры с опорой на одну ногу
27	Особенности отношения грудной клетки и таза в сложном движении фигуры
28	Простые геометрические тела в формировании фигуры человека
29	Какие законы механики задействованы в конструкции скелета.
30	Методика переноса пропорциональных отношений и поиска характера в работе над рисунком фигуры человека
31	Значение изгибов позвоночника и их название.

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				
Лойко, Г. В., Приймова, М. Ю.	Пластическая анатомия	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2017	https://www.iprbooksop.ru/84917.html
Гордеенко, В. Т.	Рисунок головы и фигуры человека	Минск: Вышэйшая школа	2017	https://www.iprbooksop.ru/90822.html
Хамматова, В. В., Габбасов, Р. А., Минлебаева, М. Н., Валеева, Л. Д., Измайлова, Б. И.	Скульптура и пластическая анатомия	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2017	https://www.iprbooksop.ru/79510.html
Костенко, В. И.	Пластическая анатомия в учебном процессе	Омск: Издательство ОмГПУ	2018	http://www.iprbookshop.ru/105314.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
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66338.html
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55753.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.heritagemuseum.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)

№ п/п	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