Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.
«06» мая 2020г

Рабочая программа

Академический рисунок

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок», составитель преподаватель Криволапов А.Н., - М., 2020, - 15 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академический рисунок» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ Преподаватель,
(подпись) Криволапов А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой _____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.
(подпись)

©составитель Криволапов А.Н., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9

2.3 Организация самостоятельной работы..... 11

3 Список рекомендуемых источников …….. 14

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 14

5. Фонд оценочных средств..... 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Целью освоения модуля «Академический рисунок» является основным курсом профессиональной подготовки, определяет всю систему предстоящих компетенций художника – графика и задает вектор творческого развития личности.

Цели:

Сформировать пространственное, объёмное, композиционное и графическое мышление; понимание смысла искусства, выявление приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.

Задачи:

Исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве, исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами, формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа, формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство, ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

Дисциплина «Академический рисунок» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владению ими, проявлению креативности композиционного мышления (К-2).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).
- Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств, профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (К-10).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- графические техники и приемы, законы перспективы и световоздушной среды, свойства света и тени.
- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их взаимодействие
- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; закономерности зрительных восприятий;

Уметь:

- создавать композиционную структуру произведения, выявлять и передать форму объекта с помощью линии и тона, применять различные графические приемы, материалы, фактуры
- изображать объекты реальной действительности;
- выполнять творческие задания разными материалами,
- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания);
- передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

Владеть:

- аналитическими навыками, позволяющими выявлять особенности структуры и пластики исследуемых объектов.
- графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и объемы геометрических и биологических тел.
- профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.	ПЗ
2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.	ПЗ
3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.	ПЗ
4. Гипсовая античная голова.	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается	ПЗ
5 Гипсовая итальянская голова.	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.	ПЗ
6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* контраст фактур, соподчинение больших и малых форм, несущей архитектуры и	ПЗ

	декора.	
7. Голова с плечевым поясом (модель).	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).	ПЗ
8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.	ПЗ
9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.	ПЗ
10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение	ПЗ
11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
12. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
13. Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для создания равновесия системы, понятие контрапоста.	ПЗ

14. Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или «Германик», неизвестный автор).	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* строгое выстраивание изображаемых объемов вдоль направления вектора силы тяжести (вертикали) для воссоздания равновесия системы.	ПЗ
15. Фигура человека (модель / «Гермес»)	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для воссоздания равновесия системы, контрапост фигуры	ПЗ
16. Драпировка.	*Цель:* законы формирования складок на объёмных формах, ритмические и пластические особенности драпировок *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа	ПЗ
17. Одетая фигура человека с опорой на одну ногу.	*Цель:* закрепление знаний и навыков в изображении фигуры человека и приобретение навыков выявления формы тела при помощи складок одежды (пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека) *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для сохранения равновесия системы	ПЗ
18. Одетая полуфигура с руками (модель)	*Цель:* построение характерных образных пропорций модели, выразительность жеста, острота портретных особенностей головы *Суть задания:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа, принципиальное тональное решение.	ПЗ
19. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие	ПЗ
20. Обнаженная	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры,	ПЗ

фигура человека в движении	*Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.	
21. Одетая фигура человека в движении (модель)	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели	ПЗ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	5	1	3	1	ПЗ
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	5	1	3	1	ПЗ
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	5	1	3	1	ПЗ
4	4. Гипсовая античная голова.	5	1	3	1	ПЗ
5	5 Гипсовая итальянская голова.	6	1	3	2	ПЗ
6	6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	7,5	1,5	4	2	ПЗ
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	8,5	1	5	2,5	ПЗ
ИТОГО:		42	7,5	24	10,5	Просмотр
2 семестр						
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	10	2,5	5	2,5	ПЗ

9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	10,5	2	6	2,5	ПЗ
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	10,5	2	6	2,5	ПЗ
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	11	2	6	3	ПЗ
ИТОГО:		42	8,5	23	10,5	Просмотр
3 семестр						
12	12. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	14	2	7	3	ПЗ
13	13. Обнаженная фигура человека в движении	14	2	7	3	ПЗ
14	14. Одетая фигура человека в движении (модель)	14	2,5	8	4,5	ПЗ
ИТОГО:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
ВСЕГО:		**126**	**22,5**	**72**	**31,5**	**Экзамен**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	1	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	1	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	1	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.
4	4. Гипсовая античная голова.	1	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается
5	5 Гипсовая итальянская голова.	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.
6	6. Гипсовая голова с	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ.

	плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).		*Суть задания:* контраст фактур, соподчинение больших и малых форм, несущей архитектуры и декора.
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	2,5	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	2,5	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.
9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	2,5	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	2,5	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	3	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).
12	Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	3	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие
13	Обнаженная фигура человека в движении	3	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры, *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.

14	Одетая фигура человека в движении (модель)	4,5	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели
	ИТОГО:	31,5	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Баммес, Г. Образ человека.- Спб.: Дитон, 2011
2. Баммес, Г. Изображение фигуры человека.- М.: Сварог и К, 1999
3. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2005
4. Ли, Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2009
5. Бриджмен, Д.Б. Человек как художественный образ.- М.: Эксмо, 2005
6. Могилевцев, В.А Основы рисунка.- Спб.: Артиндекс, 2007
7. Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок.- Спб.: 4арт, 2011
8. Фигура. Образцы для копирования., сост. Могилевцев, В.А.-Спб.:4арт, 2012
9. Танк, В. Анатомия животных для художников.- М.: АСТ, 2004
10. Bammes, G. Wirzeichnenden Menschen.- Berlin: Volk und Wissen: Volkseigenerverlag, 1989
11. Bammes, G. The artist`s guide to animal anatomy.- Mineola, New York: dover Publications, Ink., 2004

Дополнительная литература

1. Хейл, Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров.- М.: Аст: Астрель, 2006
2. Кузин, В.С. Рисунок, наброски, зарисовки.- М.: Издательский центр Академия, 2004
3. Дюваль, М. Анатомия для художников.- М.: В.Шевчук, 2001
4. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц.- М.: Высшая школа, 1978
5. Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров
6. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика»

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Необходимо четкое и ясное понимание задач и целей, поставленных преподавателем перед студентом.

Изучение постановки и выбор технических средств для его выполнения.

Анализ вариантов решения работы на примерах из методического фонда кафедры «Академического рисунка».

Выполнение набросков, коротких рисунков, зарисовок, аналогичным основным рисункам.

Дальнейшая коррекция ее и постадийное выполнение цветом и тоном.

Рекомендуется посещение студентом выставок и музеев для повышения уровня культуры студента и его профессиональных знаний.

Занятия проводятся при естественном освещении, так же допускается использование точечного искусственного источника освещения для постановки.

5 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств определяет организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и оценку качества освоения учебной дисциплины в целом. Фонд используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 4

№	Наименование оценочного средства	Характеристика	Представление оценочного средства в фонде
	Экзамен	Проверка знаний при завершении изучения дисциплины по овладению навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий
	Просмотр практических работ	Средство контроля овладения навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий

Таблица 5. Критерии оценки к экзамену

Оценка	Критерии
«отлично»	Обучающийся выполнил на высоком профессиональном уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил креативность в работе над постановками или творческий подход к выполнению заданий
«хорошо»	Обучающийся выполнил на хорошем уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил активность в работе над постановками
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил все практические задания семестра и самостоятельные работы, на удовлетворительном профессиональном уровне, не проявил активности в работе над постановками
«неудовлетворительно»	Обучающийся не выполнил практические задания семестра и самостоятельные работы, предоставил не полный состав практических работ и задани