Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Курасов Сергей Владимирович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2023 12:58:13
Уникальный программный ключ:
b5dafe6f9b4b2689c90db116f651460ba81ae655

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
_____ Л.В. Желондиевская
«_06_» _апреля_ 2022

Рабочая программа

Академический рисунок

Программа профессиональной переподготовки

Художественная керамика

Москва, 2022

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок», составитель ст. преподаватель, Криволапов А.Н.,- М., 2022, - с. 19.

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

Составитель _____ ст. преподаватель, Криволапов А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 2 от 30 марта 2022 года

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Криволапов А.Н., 2022
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2022

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины 4
2.1 Содержание разделов дисциплины 4
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 10
3 Список рекомендуемых источников …….. 15
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 15
3.2 Периодические издания …… 15
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4 Фонд оценочных средств ……. 16

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: освоить мастерство передачи объектов средствами рисунка, сформировать целостное представление о роли рисунка в практической деятельности.

Задачи:

- выработать адекватное представление о рисунке как системе восприятия, анализа и преобразования изображаемых объектов действительности, элементов интерьера и экстерьера графическими средствами;
- обучить способам рисования различными материалами и графическими техниками;
- приобретение умений изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и законов перспективы;
- обучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков и живой натуры, формирование способности перерабатывать и преобразовывать натурные зарисовки в направлениях проектирования объектов художественной керамики, развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной памяти;
- формирование умений и навыков графического моделирования изображаемых объектов, самостоятельной учебной и творческой работы, графической культуры выполнения учебных и творческих работ, освоение мастерства передачи объектов средствами рисунка.

Изучение дисциплины «Рисунок» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (К-4);
- готовность к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале (К-6);
- готовность выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного производства (К-7).

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- основы линейно-конструктивного рисунка, этапность и последовательность выполнения линейно-конструктивного рисунка объекта или учебной постановки;
- приемы, технику и методы исполнения, материалы и средства рисунка, специфику организации творческого процесса;
- основы изобразительной грамоты, правила и способы работы различными графическими материалами.

Уметь:

- анализировать и передавать конструкцию формы предмета с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, материала;
- компоновать предметы в выбранном формате картинной плоскости, использовать тональные отношения объектов;
- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- работать различными художественными материалами и выбирать из них наиболее подходящие для усиления выразительности композиции;
- работать на пленэре, передавать состояния окружающей природы, реалистично отображать действительность.

Владеть:

- основами линейно-конструктивным рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта художественной керамики;
- принципами выбора техники исполнения рисунка;
- навыками линейно-конструктивного построения и основами их применения на практике;
- инструментами (графит, мягкий материал) на материале (бумага, картон); различными техническими приемами и методами исполнения рисунка.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Натюрморт из предметов быта и искусства в пространстве	Натюрморт из крупных предметов (крупная гипсовая ваза, драпировки со складками, музыкальные инструменты, часть интерьера с неглубоким пространством). Освещение: естественно, направленное верхнее и/или боковое. Задачи: композиционное решение линейно-конструктивным методом с выявлением главного в учебной постановке. Тональное решение с детальной проработкой формы предметов.	Проверка качества выполнения задания
2	Рисунок черепа человека	Линейно-конструктивный рисунок с легкой прокладкой тона черепа. Фон ровный, нейтральный по тону и цвету. Освещение: искусственное, направленное вернее и боковое. Задачи: изучение закономерности построения линейной и пространственной перспектив,	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		определение плановости в рисунке, линейно-конструктивным методом с введением светотени.	
3	Рисунок гипсовой головы (экорше)	Тональное решение рисунка гипсовой головы с отработкой нюансов и тональных переходов в тенях и на свету. Освещение: искусственное, направленное вернее и боковое. Задачи: знакомство с формами и особенностями пластики головы, построение симметричной формы в сокращении в зависимости от поворота, передача характерных особенностей гипсовой головы и пропорций в с учетом особенностей линейной и воздушной перспективы.	Проверка качества выполнения задания
4	Рисунок головы натурщика	Освоение общих принципов работы над рисунком головы натурщика. Выявление формы, передача пропорций и анатомических особенной головы человека. Освещение: естественное и/или искусственное, направленное на выявление характерных анатомических особенностей головы. Задачи:1) композиционное расположение головы на листе, создать структурно целостную объемно-пространственную композицию; 2) определение и передача светотенью основных плоскостей и границ перелома форм на голове натурщика; 3) передача большой формы с выявлением характерных анатомических особенностей построения головы натурщика (натурщицы) в условиях конкретного источника освещения.	Проверка качества выполнения задания
5	Тональный рисунок головы натурщика/натурщицы в головном уборе с плечевым поясом. Тематическая постановка	Характерная голова натурщика/натурщицы с головным убором (платок, повязка, косынка, шляпа, кепка, шапка и т.д.). Основное назначение головного убора — это выявление большой формы головы. Освещение: искусственное, боковое. Задачи: передача характера модели и деталей, составляющих единое целое учебной постановки, их функциональную и пластическую выразительность.	Проверка качества выполнения задания
6	Линейно-конструктивный рисунок женского торса (скелет, экорше)	Линейно-конструктивный рисунок женского гипсового торса Венеры. Решение тональное, объемно-пространственное. Фон темный. Освещение: искусственное с установкой экрана для рефлексов, направленное под 45 градусов на выявление большой формы и пластических особенностей учебной	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		постановки. Задачи: передача пропорций, структурную и пластическую связь анатомических форм торса, прозрачности и белизны гипсового материала, выявление формы тональными графическими средствами.	
7	Рисунок и зарисовки конечностей человека (скелет, экорше)	Зарисовки предплечья, кисти руки натурщика, стопы в двух- трех положениях. Линейно-конструктивный рисунок частей тела человека с передачей анатомии, механики и пластических взаимосвязей. Выполняется с натуры два кратковременных рисунка на одном листе. Освещение: искусственное, направленное на выявление большой формы, пластических и анатомических особенностей предплечья, кисти руки, стопы натурщика. Задачи: передача основных пропорций, построение анатомических особенностей и пластики форм верхних и нижних конечностей человека.	Проверка качества выполнения задания
8	Рисунок обнаженной стоящей фигуры	Рисунок фигуры человека с акцентом на опорную ногу, с разворотом торса и активным движением рук. Учебная постановка ставится в глубоком пространстве интерьера. Освещение: искусственное, направленное верхнее и/или боковое. Задачи: нахождение положения фигуры в глубоком пространстве интерьера; перспективное построение интерьера и передача основных пропорций и движения фигуры; передача пластических особенностей постановки, выявления и проработка характерных деталей, усиливающих выразительность основной идеи учебной постановки.	Проверка качества выполнения задания
9	Рисунок обнаженной женской фигуры (сидящая)	Рисунок сидящей обнаженной женской фигуры. Задачи: 1) композиционно-пластическое решение постановки; 2) лепка формы, конструктивно-анатомический анализ фигуры натурщицы; 3) тональное решение объемно-конструктивных форм; 4) завершенность, законченность рисунка в соответствии с академическими требованиями к тональному решению рисунка.	Проверка качества выполнения задания
10	Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе у колонны, пилястры	Освещение академическое с рефлектором-экраном. В работе предусматривается академическое эмоционально-энергичное выполнение рисунка обнаженной натуры с некоторым условным выявлением света и	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		тени. Рисунок изображается более в линейной, чем в живописной манере, при этом не следует увлекаться полутонами и рефлексами.	
11	Поясной портрет человека с руками (характер человека по профессии: конструктор, художник, спортсмен)	При постановке сидящей натуры кисти рук выводятся на первый план. Освещение направлено на кисти рук. Выполнение рисунка напрямую связано с выгодно посаженной натурой и правильно направленным освещением. В данной работе ставятся две задачи: первая – выполнение рисунка определяется тщательной прорисовкой конструкции пальцев с выявлением структуры мышц каждой фаланги, а также узлов связи между ними; вторая – за четко и плотно прорисованными кистями рук в мягкой и легкой тональности рисуется второй план – плечевой пояс и голова. Кисти рук рисуются контрастно, а торс и голова – как не полностью проявленная фотография. Работа выполняется без фона с плотной компоновкой в листе.	Проверка качества выполнения задания
12	Одетая женская фигура	На подиуме женская фигура в одежде бело-серого тона. Натуру надлежит поставить на опорную ногу, которая не должна перекрываться другой ногой. При достаточном освещении наряд женщины должен подчеркивать особенности ее фигуры. На начальной стадии рисования рекомендуется изобразить фигуру, как бы просматриваемую под одеждой, т.е. обнаженную. И только затем выполняется прорисовка одежды с выявлением анатомических особенностей как конструктивного, так и пластического характера. При завершении работы необходимо следить за прорисовкой складок одежды, которые, облегая форму тела, выявляют его тектоническую особенность. Следует раскрыть богатство рисунка в линейной живой технике, не увлекаясь тушевкой, добиться свежести и легкости.	Проверка качества выполнения задания
13	Задрапированная фигура в сложном движении	Учебная постановка с натурщиком ставится в сложном движении. Освещение: искусственное, направленное на выявление большой формы и пластических и анатомических особенностей. Задачи: изучение передачи конструктивных особенностей и образование складок одежды с учетом анатомических особенностей фигуры	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		человека с внимательной проработкой деталей.	
14	Постановка двух одетых моделей	Выполнить зарисовки на выявление пластических и ритмических связей фигур и одежды (2-3 рисунка).	Проверка качества выполнения задания
15	Двухфигурная постановка двух одетых моделей с антуражем	Двухфигурная постановка моделей в интерьере Предложить варианты декоративного решения (2-3 рисунка).	Проверка качества выполнения задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды работы из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Натюрморт из предметов быта и искусства в пространстве	2	0,5	1	0,5	Оценка по результатам просмотра
2	Рисунок черепа человека	2	0,5	1	0,5	Оценка по результатам просмотра
3	Рисунок гипсовой головы (экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
4	Рисунок головы натурщика	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
5	Тональный рисунок головы натурщика/натурщицы в головном уборе с плечевым поясом. Тематическая постановка	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
6	Линейно-конструктивный рисунок женского торса (скелет, экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
7	Рисунок и зарисовки конечностей человека (скелет, экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра

8	Рисунок обнаженной стоящей фигуры	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
9	Рисунок обнаженной женской фигуры (сидящая)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
10	Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе у колонны, пилястры	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
11	Поясной портрет человека с руками (характер человека по профессии: конструктор, художник, спортсмен)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
12	Одетая женская фигура	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
13	Задрапированная фигура в сложном движении	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
14	Постановка двух одетых моделей	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
15	Двухфигурная постановка двух одетых моделей с антуражем	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
Итого		**56**	**14**	**28**	14	экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Натюрморт из предметов быта и искусства в пространстве	0,5	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
2. Рисунок черепа человека	0,5	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
3. Рисунок гипсовой головы (экорше)	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих

		задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
4. Рисунок головы натурщика	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
5. Тональный рисунок головы натурщика/натурщицы в головном уборе с плечевым поясом. Тематическая постановка	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
6. Линейно-конструктивный рисунок женского торса (скелет, экорше)	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
7. Рисунок и зарисовки конечностей человека (скелет, экорше)	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
8. Рисунок обнаженной стоящей фигуры	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
9. Рисунок обнаженной женской фигуры (сидящая)	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
10. Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе у колонны, пилястры	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.

11. Поясной портрет человека с руками (характер человека по профессии: конструктор, художник, спортсмен)	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
12. Одетая женская фигура	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
13. Задрапированная фигура в сложном движении	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
14. Постановка двух одетых моделей	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. в зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
15. Двухфигурная постановка двух одетых моделей с антуражем	1	Проверка конструкции, пропорций, перспективных изменений формы, объема, освещенности и пр. В зависимости от решаемых текущих задач при завершении каждого этапа рисунка. Оформление работы к просмотру.
Всего	14	экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Авсиян, О.А. Натура и рисование по представлению: Учеб. пособие / О.А. Авсиян. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 152 с.

2. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. / А.Д. Алехин. - М.: Просвещение, Владос,1994. – 160 с.

3. Барщ, А.О. Рисунок в средней художественной школе. / А.О. Барщ. - М.:Издательство Академии художеств СССР,1963. – 268 с.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. / Г.В. Беда. - М.: Просвещение,1969. – 197 с.

5. Ене Барчай. Анатомия для художников. / Ене Барчай. - Будапешт:Корвина,1986. – 344 с.

6. Клебер, Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры: для начинающих и студентов художественных вузов / Г. Клебер. - М.: Внешсигма, 2000.

7. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись: учебное пособие / М.Т. Ломоносова. - М. Астрель: АСТ, 2002. – 206 с.

8. Пармон, Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика. / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. - М.: «Архитектура – С», 2000. – 208 с.

9. Рабинович, М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, и ее применение в рисунке. / М. Рабинович. - М.: Высшая школа, 1978. – 208 с.

10. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд., доп., – М.: Изобраз. искусство, 1995. – 216 с., ил.

11. Сергеев А. Учебный натюрморт / А. Сергеев. - М.:Искусство,1955. - 45 с.

12. Учебное пособие для студентов худож.-граф фак. пед. ин-тов. / Под редакцией А.М. Серова. - М.: Просвещение, 1975. - 271 с.

13. Барчаи, Е. Анатомия для художников. – М.: Изд-во «Эксмо», 2003. – 344 с.

14. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2015. – 480 с.

15. Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие для вузов / В.И. Жабинский. – М.: ИНФА. Москва 2006. – 256 с.

16. Лушников Б.В. Рисунок изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. Москва: ВЛАДОС, 2006. - 240с.

17. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. – М.: «Архитектура – С», 2005. – 208 с.

18. Тихонов С.В Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Москва: Стройиздат, 1995. - 312с.

19. Тихонов С.В Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Москва: Стройиздат, 2014. - 312с.

20. Фролов О.П. Рисунок [Текст]: учебно-метод. пособие / О.П. Фролов; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 66с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. ГМИИ им. А.С. Пушкина «Виртуальный музей» / Режим доступа - http://virtual.arts-museum.ru

2. Государственная Третьяковская галерея. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее / Доступ к ресурсу: - http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/

3. Государственный Эрмитаж, интерактивный музей, Санкт-Петербург/Режим доступа - www.spbhorror.ru

4. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург/Режим доступа - http://www.hermitagemuseum.org/

5. МГАХИ им. В. И. Сурикова / Доступ к ресурсу: http://surikov-vuz.com/biblioteka/ .

6. Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург /Доступ к ресурсу - virtualrm@rusmuseum.ru

7. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры/Доступ к ресурсу: - http://artsacademy.ru

8. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры. Научная библиотека при Российской академии художеств /Доступ к ресурсу: http://www.rah.ru/science/nauchnye_podrazdeleniya/nauchnayabibltoteka.php

4 Фонды оценочных средств

Программа дисциплины построена по принципу последовательного усложнения заданий. После окончания каждой темы делается просмотр учебных работ с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ.

К экзамену допускается слушатель, успешно завершивший в полном объеме освоение дисциплины. На экзамене слушатель выполняет практическое задние. По итогам его выполнения выставляются оценка.

Оценка «отлично» выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал, свободно владеет композиционными и техническими приемами, необходимыми для реализации поставленной задачи и качественно ее решает.

Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель знает программный материал, грамотно работает с материалом, не допускает существенных технических ошибок при выполнении задания, хорошо выполняет композицию и графическую подачу.

Оценка «удовлетворительно» - если слушатель усвоил основной материал, допускает ошибки и неточности при практическом исполнении заданий и не выполнил весь объем задания.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если слушатель не знает основной части программного материала, не успевает выполнить предлагаемый объем задания, допускает существенные ошибки при его техническом исполнении.