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 2020 г

Рабочая программа

Короткий рисунок с живой натуры

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Короткий рисунок с живой натуры», составитель Криволапов А.Н.. - М., 2020, - 11с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Короткий рисунок с живой натуры» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ Криволапов А.Н.
(подпись)

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

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

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

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 10
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 10
3.2 Ресурсы интернет …… 11
4 Фонд оценочных средств ……. 11

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладеть мастерством передачи живой натуры средствами краткой фиксации отдельных наблюдений (характер пропорций, движение, характер цветовых отношений, гармония колорита пр.), в результате чего формируются умение гармоничного видения, целостного восприятия формы и содержания натуры, умение быстро определять признаки и свойства объекта, осмысливать их отношения и бегло изображать в различных материалах.

Задачи:

- выработать представление о коротком рисунке как об особом способе восприятия, анализа и преобразования изображаемых объектов действительности графическими средствами;
- развивать внимательность и наблюдательность, способность гармоничного видения, осмысления и изображения наблюдаемого объекта;
- обучить способам рисования различными материалами и графическими техниками;
- приобретение умений быстрого изображения человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и законов перспективы;
- обучение пластической анатомии на примере 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 графической культуры выполнения учебных работ, освоение мастерства быстрой передачи живой натуры средствами рисунка.

Изучение дисциплины «Короткий рисунок с живой натуры» способствует формированию и развитию 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 дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- основы эмоциональной выразительности рисунка, способы моделировки формы и технические средства выполнения короткого рисунка человеческой фигуры в движении;

- приемы, технику и методы исполнения, материалы и средства короткого рисунка, специфику организации творческого процесса;

- основы изобразительной грамоты, правила и способы работы различными графическими материалами.

Уметь:

- быстро анализировать и передавать конструкцию формы наблюдаемого объекта с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, характерных особенностей;

- быстро улавливать пластическую характеристику натуры, её пропорции и движение;

- работать различными художественными материалами и выбирать из них наиболее подходящие для усиления выразительности рисунка;

- работать на пленэре, передавать состояния среды, реалистично отображать действительность.

Владеть:

- способами использования приемов линейной и воздушной перспективы при выполнении краткосрочных заданий;

- приемами передачи фактуры и материальности;

- способами передачи пространства графическими средствами;

- приемами использования набросков и зарисовок в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта художественной керамики;

- принципами выбора техники исполнения рисунка;

- инструментами (графит, мягкий материал) на материале (бумага, картон); различными техническими приемами и методами исполнения короткого 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	Зарисовки головы с плечевым поясом (может	Зарисовки различными материалами в разных поворотах и ракурсах. Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
	сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)		задания
2	Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
3	Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	Декоративное решение.	Проверка качества выполнения задания
4	Наброски и зарисовки стоящая с упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
5	Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	Зарисовки в приемах декоративного рисования.	Проверка качества выполнения задания
6	Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	Плоскостное решение.	Проверка качества выполнения задания
7	Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
8	Наброски и зарисовки обнаженной и одетой фигуры в движении (зарисовка обнаженной, потом одетой модели (в той же позе)	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
9	Наброски и зарисовки поясного портрета человека с руками, в окружении предметов	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
10	Наброски и зарисовки одетой модели в заданном формате	Рисунок увеличенного масштаба..	Проверка качества выполнения задания
11	Наброски обнаженной и одетой фигуры в мягком материале (соус, уголь, сангина)	Рисование с натуры на поиск наиболее выразительных решений в плоскостном изображении фигуры.	Проверка качества выполнения задания
12	Наброски и зарисовки фигуры в пространстве	Варианты образного плоскостного решения.	Проверка качества выполнения задания
13	Наброски и зарисовки парной модели в движении	Зарисовки на выявление пластических и ритмических связей фигур и одежды.	Проверка качества выполнения задания
14	Наброски и зарисовки людей в магазинах, транспорте и т.д. (выход в город (неаудиторная работа) или самостоятельные зарисовки)	Варианты образного плоскостного решения.	Проверка качества выполнения задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарисовки головы с плечевым поясом (может сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра

2	Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
3	Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
4	Наброски и зарисовки стоящая с упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
5	Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
6	Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
7	Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
Итого:		28	7	14	7	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
Зарисовки головы с плечевым поясом (может сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
Наброски и зарисовки стоящая с упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.

Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	1	Наброски, зарисовки Оформление работ к просмотру.
ИТОГО:	7	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.

По факту выполнения всех заданий в требуемом качестве и объеме выставляется оценка. Критерии качества оценки работ следующие:

- грамотная компоновка на листе;
- четкое линейно-конструктивное построение, понимание формы и конструкции объекта постановки;
- передача объема натуры в пространстве средствами светотени на высоком уровне;
- выразительная передача фактуры и материальности натуры;

- цельность и завершенность рисунка (линейного, светотеневого, тонального, в зависимости от поставленной задачи);

- высокий технический и художественный уровень выполненного задания.

Оценка выставляется, объем работ составляет менее 60% от общего количества заданий, соответствующих программным требованиям. У представленных работ допущены существенные ошибки в техническом исполнении.