Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Курасов Сергей Владимирович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2023 12:12:05
Уникальный программный ключ:
b5dafe6f9b4b2689c90db116f651460ba81ae653

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 реставрация мебели

Москва, 2022

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок», составитель ст. преподаватель, Криволапов А.Н.,- М., 2022, - с. 14.

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

Составитель _____ ст. преподаватель, Криволапов А.Н.

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

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 ……..... 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 …….. 13
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 13
3.2 Ресурсы сети Интернет …… 14
4 Фонд оценочных средств ……. 15

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:

- Способен проводить производственно-технологические работы для исследования объекта культурного наследия, выполненять эскизы и чертежи проектной документации объекта культурного наследия, воспроизводить утраченные элементы по документам (К-10);

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, определение плановости в рисунке, линейно-конструктивным методом с введением светотени.	Проверка качества выполнения задания
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	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		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.	
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 постановки. Задачи: передача пропорций, структурную и пластическую связь анатомических форм торса, прозрачности и белизны гипсового материала, выявление формы тональными графическими средствами.	Проверка качества выполнения задания
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.	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		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.	
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 тени. Рисунок изображается более в линейной, чем в живописной манере, при этом не следует увлекаться полутонами и рефлексами.	Проверка качества выполнения задания
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	Проверка качества выполнения задания

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
		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.	
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 человека с внимательной проработкой деталей.	Проверка качества выполнения задания
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 учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Натюрморт из предметов быта и искусства в пространстве	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра

2	Рисунок черепа человека	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
3	Рисунок гипсовой головы (экорше)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
4	Рисунок головы натурщика	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
5	Тональный рисунок головы натурщика/натурщицы в головном уборе с плечевым поясом. Тематическая постановка	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
6	Линейно-конструктивный рисунок женского торса (скелет, экорше)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
7	Рисунок и зарисовки конечностей человека (скелет, экорше)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
8	Рисунок обнаженной стоящей фигуры	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
ИТОГО		56	8	34	14	
2 семестр						
9	Рисунок обнаженной женской фигуры (сидящая)	6	1	3	2	Оценка по результатам просмотра
10	Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе у колонны, пилястры	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
11	Поясной портрет человека с руками (характер человека по профессии: конструктор, художник, спортсмен)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
12	Одетая женская фигура	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
13	Задрапированная фигура в сложном движении	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
14	Постановка двух одетых моделей	9	1	6	2	Оценка по результатам просмотра
15	Двухфигурная постановка двух одетых моделей с антуражем	9	1	6	2	Оценка по результатам просмотра
Итого:		56	7	35	14	
Всего:		**112**	**15**	**69**	28	Зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Натюрморт из предметов быта и искусства в пространстве	2	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	2	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)	2	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	2	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	2	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)	2	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)	2	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	2	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)	2	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	2	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)	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	28	зачет

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 зачету допускается слушатель, успешно завершивший в полном объеме освоение дисциплины.

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

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