

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки - 54.03.01.Дизайн
Профиль - Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора - 2021 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработал О. Н. Безуглый, доцент кафедры станковой живописи

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академии Матусовского

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академический рисунок» является основной частью Блока 1 дисциплин ОПОП ФГОС ВО, уровень бакалавриата и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи. Курс для студентов по профилю «Академическая живопись» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются рисование с натуры, которое предусматривает достоверное изображение конкретной формы в условиях реальной среды посредством линии, тона и светотени.

тональные связи в пространственной среде, моделировка формы тоном, закономерности светотональных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

просмотра и анализа работ студентов.

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 210 часов, самостоятельная работа – 186 часов, контроль – 36 часов

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академический рисунок» является приобретение студентами навыков и приемов работы в рисунке; овладение тоном и линией в построении формы; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
 - овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
 - формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.
- В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового искусства;
 - принципы академического рисования в наиболее известных школах рисунка;
 - понятия тон, линия, нюанс, контраст, акцент, светотеневые градации;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Академический рисунок входит в обязательную часть Блока 1 дисциплин, по подготовке студентов по направлениям подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн. Данному курсу дисциплины «Академический рисунок» должно сопутствовать изучение таких дисциплин: «Академическая живопись», «Основы композиции. Теоретический курс» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академический рисунок».

Изучение дисциплины «Академический рисунок» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Композиция книжной иллюстрации и элементов оформления книги».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн: ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК - 1	Способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления	ПК-1.1. Разбирается в технике академического рисунка, передает форму, объем, пропорции и пространство с помощью линии, штриха и тона.	Знать: - законы линейной и воздушной перспективы; - понятия тон, линия, нюанс, контраст, акцент, светотеневые градации и т. д.; - закономерности изменения тональных соотношений в среде в зависимости от способа и специфики освещения; - методологию проработки тоном изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академического рисунка, основ композиции и пластической анатомии. Уметь: - изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; - целостно воспринимать натуру и передавать общее тоновое и цветовое состояние освещения, - плановость; рисовать с натуры по памяти и представлению; - выполнять конструктивное построение объемной формы; - последовательно вести проработку формы тоном на всей изобразительной плоскости в целом; Владеть: - навыками создания формы в пространстве с учетом пропорциональных отношений в изображении; - профессиональными знаниями, умениями и навыками в области академического рисунка; - графическими материалами в области академического рисунка.

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	всего	в том числе			
		л	п	кон.	с.р.
1	2	3	4	5	6
Раздел I Работа над рисунком гипсовой головы (I семестр)					
Тема 1. Рисунок гипсовой головы (обрубковка)	24	-	10	-	14
Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).	24	-	10	-	14
Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (Венера).	24	-	10	-	14
Всего по I разделу	72	-	30	-	42
Раздел II Работа над рисунком гипсовой головы включая череп (II семестр)					
Тема 4. Рисунок гипсовой классической головы и черепа.	20	-	12	-	8
Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.	26	-	14	-	12
Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Никколо да Уццано).	26	-	14	-	12
Всего по II разделу	72	-	40	-	32
Раздел III Работа над рисунком гипсовой головы с плечевым поясом (III семестр)					
Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).	22	-	10	8	4
Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).	22	-	10	8	4
Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).	28	-	10	11	7
Всего по III разделу	72	-	30	27	15
Раздел IV Работа над рисунком гипсовой фигуры человека (IV семестр)					
Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.	34	-	18	-	16
Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).	38	-	22	-	16
Всего по IV разделу	72	-	40	-	32
Раздел V Работа над рисунком живой головы (V семестр)					
Тема 12. Рисунок головы натурщика в двух положениях	24	-	14	-	10
Тема 13. Рисунок мужской полу-фигуры в одежде (портрет с руками).	30	-	16	-	14
Всего V разделу	54	-	30	-	24
Раздел VI Работа с живой натурой, полу-фигура (VI семестр)					
Тема 15. Рисунок полу-фигуры.	44	-	20	4	20
Тема 16. Рисунок одетой фигуры человека в положении сидя (мужской или женской).	46	-	20	5	21
Всего по VI разделу	90	-	40	9	41
Всего часов по дисциплине	432	-	210	36	186

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок гипсовой классической головы (обрубковка).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций и методологии построения головы; усвоить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение обрубковочной головы с введением светотени; выявление большой формы головы; понимание геометрических эквивалентов формы головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы; усвоить мышечное строение головы и закрепить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка мышц головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (Венера).

Студенты должны закрепить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка деталей головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

РАЗДЕЛ 2 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЕП (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Рисунок гипсовой классической головы и черепа

Череп человека — это костный каркас головы, или совокупность костей, служащий в основном для защиты головного мозга от механических травм и повреждений.

Задача: правильно нарисовать череп человека — знать анатомические особенности. Соблюдать пропорции между лицевой и затылочной частью.

Для того чтобы иметь более полное представление о строении черепа, необходимо рисовать с трех положений: спереди, сбоку, сзади.

Рисунок выполняется тоном.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60.

Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

Данная голова чрезвычайно полезна для учебного рисунка, так как планы (плоскости) в этой голове ярко выражены и подробны.

Задача:

- разобраться с архитектоникой формы головы и соблюдать наклон (ракурс) головы.
- создать общую тональную картину и активно проработать детали, постоянно сравнивать линейные соотношения - пропорции головы в целом, расположение мелких и крупных частей.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Николо да Утсано)

Традиционно, процесс работы над длительным рисунком разделяется на несколько стадий.

1. Компоновка.
2. Построение
3. Детальное построение.
4. Тональная моделировка.

Задача:

- применить знание пластической анатомии, подчеркнуть связь головы с плечевым поясом;
- работать с фоном рисунка, как важной составляющей, избегать появления на фоне длинных, резко выделяющихся штрихов, штрихов какой-либо необычной формы (например, дугообразной), случайных пятен разной светлоты.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60.

РАЗДЕЛ 3 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).

При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована так же стопа как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими персонажей.

Учебная цель: разобраться в конструктивных и анатомических характеристиках верхних и нижних конечностей и их функциональных особенностях.

Задача: композиционная задача – гармонично разместить на листе белой бумаги рисунки с гипсовых слепков; грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на характерных особенностях кисти и стопы, их анатомическом строении; по завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).

Задача: продемонстрировать связь головы с плечевым поясом, пользуясь знанием анатомии и умением конструктивно прорисовать форму.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).

Задача: Композиционное размещение большой формы на плоскости листа белой бумаги при помощи конструктивной прорисовки, светотени, подчинение деталей целому, тщательная моделировка формы, сохранение характера объекта.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.

Задача: Композиционное решение анатомической фигуры на листе бумаги. Пластическое построение фигуры, изучение мышц, лепка формы тоном.

Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость. Передать в рисунке движение фигуры.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение, передача пластической формы и особенностей женской модели. Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Рисунок головы натурщика в двух положениях.

Преподаватель знакомит студентов с опорными точками головы:

- Видение «яйца» головы;
- «Крестовина»;
- Видение мозгового отдела и отдела лица в сравнении (увидеть каждый отдельно)
- Умение видеть маску головы;
- Треугольник – подбородочное повышение, две треугольные плоскости лобной кости. Кончик носа, как вершина пирамиды с основанием этих точек.

Знакомство с лучшими рисунками голов человека известных мастеров прошлого и современности.

Постановка - мужская голова. Освещение - искусственное.

Задача: Композиция на листе головы. Конструктивное построение головы на листе бумаги. Конструктивное построение головы натурщика. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тональный.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х40 см.

Тема 13. Рисунок мужской полуфигуры в одежде (портрет с руками).

Итоговое задание за 5 семестр.

Объектом изображения служит модель в одежде, явно различной по тону (светлый верх, темный низ и т.д.). Поза модели простая спокойная.

Задача: Основная задача постановки заключается в перспективном построении. Показать конструкцию плечевого пояса под одеждой, взаимосвязь всех деталей постановки, пластическую характеристику мужской модели. Решить постановку тоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 6 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ ПОЛУ-ФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Рисунок мужской полуфигуры в одежде.

Постановка носит тематический характер.

Задача: состоит в перспективном построении и передаче пропорций полуфигуры человека. Основные требования к выполнению задания: интересное композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение постановки, тональное решение.

Грамотное изображение полуфигуры в среде с портретной характеристикой. Тональное объединение одетой полуфигуры с фоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).

Задача: обратить внимание на поворот головы натурщика, разворот плечевого пояса, таза и ног. Передать основное движение фигуры через одежду.

Цель: изучение конструкции тела человека в сидячем положении и формировании формування складок одежды.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок гипсовой классической головы (обрубковка).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций и методологии построения головы; усвоить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение обрубковочной головы с введением светотени; выявление большой формы головы; понимание геометрических эквивалентов формы головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка головы
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [15;14; 1]

Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы; усвоить мышечное строение головы и закрепить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой

формы головы; тщательная проработка мышц головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы анатомической головы

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[15](#); [14](#); [1](#)]

РАЗДЕЛ 2 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЕП (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (Венера).

Итоговое задание за 1 семестр.

Студенты должны закрепить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка деталей головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка головы Венеры

2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#); [5](#); [10](#)]

Тема 4. Рисунок гипсовой классической головы и черепа

(гипсовая голова- 10 часов, череп- 8 часов).

Череп человека — это костный каркас головы, или совокупность костей, служащий в основном для защиты головного мозга от механических травм и повреждений.

Задача: правильно нарисовать череп человека — знать анатомические особенности. Соблюдать пропорции между лицевой и затылочной частью.

Для того чтобы иметь более полное представление о строении черепа, необходимо рисовать с трех положений: спереди, сбоку, сзади.

Рисунок выполняется тоном.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60см.

Термины: акцент, череп, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы черепа
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

Данная голова чрезвычайно полезна для учебного рисунка, так как планы (плоскости) в этой голове ярко выражены и подробны.

Задача:

- разобраться с архитектоникой формы головы и соблюдать наклон (ракурс) головы.
- создать общую тональную картину и активно проработать детали, постоянно сравнивать линейные соотношения - пропорции головы в целом, расположение мелких и крупных частей.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы Гаттамелата
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Николо да Утсано)

Традиционно, процесс работы над длительным рисунком разделяется на несколько стадий.

1. Компоновка.
2. Построение
3. Детальное построение.
4. Тональная моделировка.

Задача:

- применить знание пластической анатомии, подчеркнуть связь головы с плечевым поясом;

- работать с фоном рисунка, как важной составляющей, избегать появления на фоне длинных, резко выделяющихся штрихов, штрихов какой-либо необычной формы (например, дугообразной), случайных пятен разной светлоты.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60.

Термины: акцент, плечевой пояс, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы с плечевым поясом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

РАЗДЕЛ 3 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).

При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована так же стопа как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими персонажей.

Учебная цель: разобраться в конструктивных и анатомических характеристиках верхних и нижних конечностей и их функциональных особенностях.

Задача: композиционная задача – гармонично разместить на листе белой бумаги рисунки с гипсовых слепков; грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на характерных особенностях кисти и стопы, их анатомическом строении; по завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунков конечностей рук и ног
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).

Задача: продемонстрировать связь головы с плечевым поясом, пользуясь знанием анатомии и умением конструктивно прорисовать форму.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы с плечевым поясом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).

Итоговое задание за 3 семестр.

Задача: Композиционное размещение большой формы на плоскости листа белой бумаги при помощи конструктивной прорисовки, светотени, подчинение деталей целому, тщательная моделировка формы, сохранение характера объекта.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунков головы в ракурсе
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.

Задача: Композиционное решение анатомической фигуры на листе бумаги. Пластическое построение фигуры, изучение мышц, лепка формы тоном.

Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость. Перередать в рисунке движение фигуры.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы анатомической головы в движении
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение, передача пластической формы и особенностей женской модели. Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы рисунка женской фигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 6; 11]

РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Рисунок головы натурщика в двух положениях.

Преподаватель знакомит студентов с опорными точками головы:

- Видение «яйца» головы;
- «Крестовина»;
- Видение мозгового отдела и отдела лица в сравнении (увидеть каждый отдельно)
- Умение видеть маску головы;
- Треугольник – подбородочное повышение, две треугольные плоскости лобной кости. Кончик носа, как вершина пирамиды с основанием этих точек.

Знакомство с лучшими рисунками голов человека известных мастеров прошлого и современности.

Постановка - мужская голова. Освещение - искусственное.

Задача: Композиция на листе головы. Конструктивное построение головы на листе бумаги. Конструктивное построение головы натурщика. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тональный.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы головы (женской или мужской)
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

Тема 13. Рисунок мужской полуфигуры в одежде (портрет с руками).

Итоговое задание за 5 семестр.

Объектом изображения служит модель в одежде, явно различной по тону (светлый верх, темный низ и т.д.). Поза модели простая спокойная.

Задача: Основная задача постановки заключается в перспективном построении. Показать конструкцию плечевого пояса под одеждой, взаимосвязь всех деталей постановки, пластическую характеристику мужской модели. Решить постановку тоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы женской полуфигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

РАЗДЕЛ 6 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Рисунок мужской полу-фигуры в одежде.

Постановка носит тематический характер.

Задача: состоит в перспективном построении и передаче пропорций полуфигуры человека. Основные требования к выполнению задания: интересное композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение постановки, тональное решение.

Грамотное изображение полуфигуры в среде с портретной характеристикой. Тональное объединение одетой полуфигуры с фоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы мужской полуфигуры
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [13; 8; 15]

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).

Задача: обратить внимание на поворот головы натурщика, разворот плечевого пояса, таза и ног. Передать основное движение фигуры через одежду.

Цель: изучение конструкции тела человека в сидячем положении и формировании формирования складок одежды.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы человека в сидячем положении
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

7.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок гипсовой классической головы (обрубковка).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций и методологии построения головы; усвоить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение обрубковочной головы с введением светотени; выявление большой формы головы; понимание геометрических эквивалентов формы головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40х50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы рисунка головы
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [15;14; 1]

Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).

Студенты должны получить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы; усвоить мышечное строение головы и закрепить такие понятия как: большая форма головы, профильная линия, крестовина, лицевая и боковые поверхности лица, лицевая и мозговая части головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка мышц головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы анатомической головы

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[15](#); [14](#); [1](#)]

РАЗДЕЛ 2 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЕП (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (Венера).

Итоговое задание за 1 семестр.

Студенты должны закрепить базовые знания в контексте формы, конструкции, пропорций, методологии построения, а также анатомического строения головы.

Задача: композиционное размещение изображения на листе бумаги; линейно-конструктивное построение гипсовой головы с введением светотени; выявление большой формы головы; тщательная проработка деталей головы; выявление пропорциональных и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде тоном с учетом конструктивного и анатомического строения.

Освещение: искусственное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы рисунка головы Венеры

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#); [5](#); [10](#)]

Тема 4. Рисунок гипсовой классической головы и черепа

(гипсовая голова- 10 часов, череп- 8 часов).

Череп человека — это костный каркас головы, или совокупность костей, служащий в основном для защиты головного мозга от механических травм и повреждений.

Задача: правильно нарисовать череп человека — знать анатомические особенности. Соблюдать пропорции между лицевой и затылочной частью.

Для того чтобы иметь более полное представление о строении черепа, необходимо рисовать с трех положений: спереди, сбоку, сзади.

Рисунок выполняется тоном.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер:50х60см.

Термины: акцент, череп, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы головы черепа

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

Данная голова чрезвычайно полезна для учебного рисунка, так как планы (плоскости) в этой голове ярко выражены и подробны.

Задача:

- разобраться с архитектурой формы головы и соблюдать наклон (ракурс) головы.
- создать общую тональную картину и активно проработать детали, постоянно сравнивать линейные соотношения - пропорции головы в целом, расположение мелких и крупных частей.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы головы Гаттамелата

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Николо да Утсано)

Традиционно, процесс работы над длительным рисунком разделяется на несколько стадий.

5. Компоновка.

6. Построение

7. Детальное построение.

8. Тональная моделировка.

Задача:

- применить знание пластической анатомии, подчеркнуть связь головы с плечевым поясом;
- работать с фоном рисунка, как важной составляющей, избегать появления на фоне длинных, резко выделяющихся штрихов, штрихов какой-либо необычной формы (например, дугообразной), случайных пятен разной светлоты.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер:50х60.

Термины: акцент, плечевой пояс, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы головы с плечевым поясом
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 10]

РАЗДЕЛ 3 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).

При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована так же стопа как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими персонажей.

Учебная цель: разобраться в конструктивных и анатомических характеристиках верхних и нижних конечностей и их функциональных особенностях.

Задача: композиционная задача – гармонично разместить на листе белой бумаги рисунки с гипсовых слепков; грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на характерных особенностях кисти и стопы, их анатомическом строении; по завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой проработкой, уделяя внимание технике штриха.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы рисунков конечностей рук и ног
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).

Задача: продемонстрировать связь головы с плечевым поясом, пользуясь знанием анатомии и умением конструктивно прорисовать форму.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы головы с плечевым поясом
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).

Итоговое задание за 3 семестр.

Задача: Композиционное размещение большой формы на плоскости листа белой бумаги при помощи конструктивной прорисовки, светотени, подчинение деталей целому, тщательная моделировка формы, сохранение характера объекта.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы рисунков головы в ракурсе
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 9; 4]

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.

Задача: Композиционное решение анатомической фигуры на листе бумаги. Пластическое построение фигуры, изучение мышц, лепка формы тоном.

Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость. Перередать в рисунке движение фигуры.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы анатомической головы в движении
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение, передача пластической формы и особенностей женской модели. Тщательное изучение особенностей анатомических узлов их взаимосвязь. Поставить четко фигуру на плоскость.

Освещение: искусственное верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x50 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы рисунка женской фигуры

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 6; 11]

РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Рисунок головы натурщика в двух положениях.

Преподаватель знакомит студентов с опорными точками головы:

- Видение «яйца» головы;
- «Крестовина»;
- Видение мозгового отдела и отдела лица в сравнении (увидеть каждый отдельно)
- Умение видеть маску головы;
- Треугольник – подбородочное повышение, две треугольные плоскости лобной кости. Кончик носа, как вершина пирамиды с основанием этих точек.

Знакомство с лучшими рисунками голов человека известных мастеров прошлого и современности.

Постановка - мужская голова. Освещение - искусственное.

Задача: Композиция на листе головы. Конструктивное построение головы на листе бумаги. Конструктивное построение головы натурщика. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тональный.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы головы (женской или мужской)

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

Тема 13. Рисунок мужской полуфигуры в одежде (портрет с руками).

Итоговое задание за 5 семестр.

Объектом изображения служит модель в одежде, явно различной по тону (светлый верх, темный низ и т.д.). Поза модели простая спокойная.

Задача: Основная задача постановки заключается в перспективном построении. Показать конструкцию плечевого пояса под одеждой, взаимосвязь всех деталей постановки, пластическую характеристику мужской модели. Решить постановку тоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы женской полуфигуры

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7; 8; 12]

РАЗДЕЛ 6 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Рисунок мужской полу-фигуры в одежде.

Постановка носит тематический характер.

Задача: состоит в перспективном построении и передаче пропорций полуфигуры человека. Основные требования к выполнению задания: интересное композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение постановки, тональное решение.

Грамотное изображение полуфигуры в среде с портретной характеристикой. Тональное объединение одетой полуфигуры с фоном.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы мужской полуфигуры

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [13; 8; 15]

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).

Задача: обратить внимание на поворот головы натурщика, разворот плечевого пояса, таза и ног. Передать основное движение фигуры через одежду.

Цель: изучение конструкции тела человека в сидячем положении и формировании формирования складок одежды.

Освещение: искусственное или естественное дневное (на выбор).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Термины: акцент, гипсовая голова, тон, композиция, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

3. Эскизы человека в сидячем положении

4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 15; 4; 1]

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала практического характера, регулярно осуществляемого на протяжении семестра.

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести просмотры учебных заданий по рисунку. Основные этапы текущего контроля: - в конце каждого практического занятия студентам выдаются задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме; - срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очередному практическому занятию); - подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего контроля; - результаты оценки успеваемости заносятся в журнал и доводятся до сведения студентов; - студентам не получившим зачетное количество оценок по текущему контролю выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную аттестацию.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце каждого месяца и может завершать освоение отдельной темы или ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы промежуточной аттестации: просмотры работ по академическому рисунку.

Темы текущего контроля:

Тема 1. Рисунок гипсовой классической головы (обрубковка).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40х50 см.

Тема 2. Рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40х50 см.

Тема 3. Рисунок гипсовой классической головы (*Венера*).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40х50 см.

РАЗДЕЛ 2 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЕП (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Рисунок гипсовой классической головы и черепа

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60.

Тема 5. Рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Тема 6. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Николо да Утсано)
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60.

РАЗДЕЛ 3 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ С ПЛЕЧЕВЫМ ПОЯСОМ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок конечностей рук и ног (гипс).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 8. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 60х50 см.

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 60х50 см.

РАЗДЕЛ 4 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 60х50 см.

Тема 11. Рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 60х50 см.

РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД РИСУНОКОМ ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 12. Рисунок головы натурщика в двух положениях.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х40 см.

Тема 13. Рисунок мужской полуфигуры в одежде (портрет с руками).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 6 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ ПОЛУ-ФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Рисунок мужской полуфигуры в одежде.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

7.3 ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ III СЕМЕСТР

Тема 9. Рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

VI СЕМЕСТРЕ

Тема 15. Рисунок фигуры человека в одежде. Положение сидя (мужская или женская).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Академический рисунок» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является карандаш. С целью более полного выявления тональных отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном или искусственном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски, зарисовки), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по рисунку постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (наброски, зарисовки).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
--------	--	--

отлично (5)	зачтено	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлет ворител ьно (3)		Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовл етворите льно (2)	незач тено	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Основы рисования. — М. : ООО "Попурри", 2001. — 124 с. : ил.](#)
2. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)
3. [Учебный рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.](#)
4. [Школа изобразительного искусства. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)
5. [Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.: ил.](#)
6. [Барышников А. П. Основы композиции. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.](#)
7. [Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. — Мн. : Попурри, 2000. — 216 с.](#)
8. [Евтых С. Ш. наброски. зарисовки. эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.](#)
9. [Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. — М. : Высшая школа, 1994. — 128 с. : ил.](#)

Дополнительная литература

1. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М.: Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
2. Барц, А. О. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барц. - Г.: Искусство, 1970. - 166 с.
3. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г.: изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
4. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М.: Искусство, 1968. — 73 с.: ил.](#)
5. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита «: метод. указания / сост. А. В. Яковлев; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск: ЛГАКИ, 2012. — 20 с.
6. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г.: Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

1. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академия Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.