

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 - 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 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 № 1 от 26.08.2024 г.

Зав. кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академический рисунок» является основной частью 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 «Станковая 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 зачёта с оценкой (IV семестр) и экзамена (I, III, V, VI, VII, семестры).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 35,0 зачетных единиц, 1260 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 730 часов, самостоятельная работа - 413 часов, контроль – 117 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

Данному курсу дисциплины «Академический рисунок» должно сопутствовать изучение таких дисциплин: «Академическая живопись», «Основы композиции» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академический рисунок».

Изучение дисциплины «Академический рисунок» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Станковая композиция», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Техника графического материала».

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

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК - 1	Способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления
ПК - 2	Способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства
ПК - 3	Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения области профессиональной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:

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.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	кон.	с.р.	
1	2	3	4	5	6
Раздел I Гипсовая классическая голова (I семестр)					
Тема 1. Вступительная беседа Гипсовая классическая голова (Венера).	26		12	8	6
Тема 2. Гипсовая анатомическая голова (Гудон).	26		12	8	6
Тема 3 Гипсовая классическая голова (Аполлон).	26		12	8	6
Тема 4 Гипсовая голова с плечевым поясом (Сократ).	24		12	6	6
Тема 5. Гипсовая голова с плечевым поясом (Пергамец). Итоговое задание.	24		12	6	6
Всего по I разделу	126		60	36	30
Раздел II Живая голова человека (II семестр)					
Тема 6. Голова натурщика.	20		20		
Тема 7. Рисунок головы и черепа.	20		20		
Тема 8. Голова натурщика в двух поворотах.	20		20		
Тема 9. Голова натурщика в ракурсе с плечевым поясом.	20		20		
Тема 10. Голова женская с плечевым поясом, в платке или в головном уборе.	20		20		
Тема 11. Голова с плечевым поясом и руками. Итоговое задание.	20		20		
Тема 12 Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.	20				20
Тема 13. Копия полуфигуры с руками.	40				40
Всего по II разделу	180		120		60
Раздел III Одетая полуфигура человека (III семестр)					
Тема 14. Голова натурщика с плечевым поясом в сложном движении.	22		18	4	
Тема 15. Одетая мужская полуфигура.	22		18	4	
Тема 16. Обнаженная женская фигура.	22		18	4	
Тема 17. Голова мужская или женская в головном уборе с плечевым поясом (портрет).	22		18	4	
Тема 18. Обнаженная мужская фигура в простой позе с опорой на одну ногу.	22		18	4	
Тема 19. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.	17			4	13
Тема 20. Копия полуфигуры с руками.	17			3	14
Всего по III разделу	144		90	27	27
Раздел IV Фигура человека (IV семестр)					
Тема 21. Рисунок рук, ног натурщика. В том же положении рисунок скелета рук и ног.	24		24		
Тема 22. Обнаженная мужская или	24		24		

женская полуфигура.					
Тема 23. Одетая полуфигура - мужская или женская (портрет с руками).	24		24		
Тема 24. Обнаженная сидящая женская фигура с поворотом плечевого пояса.	24		24		
Тема 25. Обнаженная мужская фигура в движении.	24		24		
Тема 26. Копия обнаженной мужской или женской фигуры в сложном движении.	96				96
Всего по IV разделу	216		120		96
Раздел V Обнаженная фигура человека (V семестр)					
Тема 27. Обнаженная мужская фигура в движении.	24		20	4	
Тема 28. Обнаженная женская фигура (сидящая).	24		20	4	
Тема 29. Обнаженная мужская фигура в сложном движении.	24		20	4	
Тема 30. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.	36			6	30
Всего V разделу	108		60	18	30
Раздел VI Обнаженная фигура человека в ракурсе (VI семестр)					
Тема 31. Обнаженная женская фигура в сложном движении.	40		40		
Тема 32. Одетая фигура в интерьере.	40		40		
Тема 33. Обнаженная мужская фигура в движении.	40		40		
Тема 34. Обнаженная мужская фигура в ракурсе	40		40		
Тема 35. Наброски и зарисовки одетой фигуры.	44			4	40
Тема 36. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.	84			5	79
Всего по VI разделу	288		160	9	119
Раздел VII Обнаженная фигура человека в сложном движении (VII семестр)					
Тема 37. Обнаженная мужская или женская фигура в сложном движении.	40		40		
Тема 38. Обнаженная мужская фигура (сидячая).	40		40		
Тема 39. Двойная постановка из одетых фигур (женских или мужских) Тематическая постановка.	40		40		
Тема 40. Наброски и зарисовки одетой фигуры.	37			17	20
Тема 41. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.	41			10	31
Всего по VII разделу	198		120	27	51
Всего часов по дисциплине	1260		730	117	413

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ГИПСОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГОЛОВА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Вступительная беседа. Гипсовая классическая голова (Венера).

Роль и значение рисунка в процессе обучения. Рисунок с натуры, как основа реалистического изображения. Задачи курса академического рисунка.

Содержание дисциплины. Конечная цель дисциплины.

Построение головы, передача основных пропорций, характер модели.

Задача. Конструктивное построение гипсовой головы на листе бумаги. Передача характера модели. Проверка способностей студентов к рисованию гипсовой головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Тема 2. Гипсовая анатомическая голова (Гудон).

Освещение верхнее боковое.

Задача: Решение светотеневое без фона. Композиционное размещение головы на листе, ее построение. Понимание «яйца» головы, "крестовина". Передача основных мышц лица, имеющие значение в пластически-конструктивном построении головы человека.

Материал - бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Тема 3. Гипсовая классическая голова (Аполлон).

Освещение верхнее боковое.

Ясность тоновых отношений в постановке. Композиционное решение головы на листе бумаги.

Задача: конструктивно - объемное построение. Передача положения головы в пространстве. Основные пропорции головы. Средняя линия. Большая форма головы выявляется с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

Тема 4. Гипсовая голова с плечевым поясом (Сократ).

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача пропорций головы показать в рисунке связь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 5. Гипсовая голова с плечевым поясом (Пергамец). Итоговое задание.

Итоговое задание.

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача ракурса. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Грамотно связать голову с плечевым поясом на основе знаний пластической анатомии.

Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 2. ЖИВАЯ ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА (II СЕМЕСТР)

Тема 6. Рисунок головы натурщика.

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.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x40 см.

Тема 7. Рисунок головы и черепа.

Постановка - мужская голова и череп. Освещение - искусственное.

Задача: Одновременно компонуются на листе голова и череп. Задача ведется попеременно. Сначала изучается и рисуется череп, а потом голова. Череп студенты рисуют самостоятельно.

Конструктивное построение головы и черепа. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тоновый.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 8. Голова натурщика в двух поворотах.

Натурщик с выразительными чертами лица. Шея открыта одежды. Желательно, чтобы был открыт от волос череп.

Задача: Выполняется рисунок на одном листе. Конструктивно-объемное построение головы.

Одно положение головы в три четверти, другое, с другой стороны, может приближаться к профилю.

То новое решение. Передача характера модели. Студент должен научиться видеть и передавать характерное в большой форме головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см

Тема 9. Голова натурщика в ракурсе с плечевым поясом.

Голова мужская с характерным лицом и выразительным плечевым поясом.

Освещение – верхнее - сбоку. Искусственное.

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение головы и плечевого пояса. Средняя линия и "крестовина", ее понимание. Углубленное изучение пластической анатомии. Тональное решение. Основное внимание уделить передаче ракурса головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 10. Голова женская с плечевым поясом, в платке или в головном уборе.

Освещение – верхнее - сбоку. Искусственное.

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение головы. То новое решение. Обратит особое внимание на округлость головы через рисунок головного убора. Разработка деталей и обобщения формы.

Материал: бумага, карандаш. Бумага может быть грунтованная чаем.

Размер: 50x60 см.

Тема 11. Голова с плечевым поясом и руками. Итоговое задание.

Образное решение постановки. Портрет с рукой. Освещение может быть из любого места пространства. Искусственное.

Задача: Интересное композиционное решение. Объемно-конструктивное построение головы. Последовательность ведения задачи. Проработка деталей. Обобщение формы. То новое решение.

Материал: бумага, карандаш (от м 3 в г.-6). Бумага может быть тонированная чаем.

Размер: 50x60 см.

Тема 12. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить полуфигуру, фигуру человека на листе бумаги. Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, умению грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

Тема 13. Копия полуфигуры с руками.

Задача: композиционно расположить полуфигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Цель задания – научиться конструктивному построению, выявлению плановости, умению грамотно компоновать, передавать освещение.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Формат: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 3. ОДЕТАЯ ПОЛУФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (III СЕМЕСТР)

Тема 14. Голова натурщика с плечевым поясом в сложном движении.

Рисунок с натуры, как основа реалистического изображения. Академический рисунок, и его значение в процессе обучения.

Задача: Конструктивное построение, передача пластики и движения головы с плечевым поясом. Понимание опорных точек в плечевом поясе.

Углубление знаний по пластической анатомии. Передача характера модели. Обобщение формы. Рисунок светло-теневогой.

Модель выразительна.

Освещение: верхнее-боковое. Искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 15. Одетая мужская полуфигура.

Задача: Портретное сходство. Углубленный рисунок головы и рук. Пластическое решение всей полуфигуры. Проявление анатомических знаний. Тональное решение. Художественное видение плоскости.

Модель посажена с выразительными чертами лица и рук. Без головного убора.

Освещение верхнее-боковое (может быть и снизу).

Материал: бумага может быть тонированная чаем. Карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 16. Обнаженная женская фигура.

Задача: Знакомство с устройством и пропорциями женского тела. Отношение фигуры на плоскость, нахождение пропорций, движения и характера модели.

Использование знаний пластической анатомии. Передача пластики модели. Рисунок светотеневой.

Модель относится с опорой на одну ногу. Достаточно простая поза.

Освещение: искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 17. Голова мужская или женская в головном уборе с плечевым поясом (портрет).

Модель с выразительными чертами лица. Платок завязывается так, чтобы подчеркнуть округлость черепа.

Задача: Решение светло-теневое, углубленное. Передача среды. Портретное сходство. Связь головы с плечевым поясом. Особое внимание обратить на решение деталей. Творческий подход к портрету.

Освещение не только верхнее боковое, но может быть и снизу.

Материал: бумага может быть тонированная чаем. Карандаш.

Размер: 40x50см; 50x60 см.

Тема 18. Обнаженная мужская фигура в простой позе с опорой на одну ногу.

Постановка ставится в простой позе на подиуме.

Задача: Выявление знаний у студентов, полученных за семестр. Постановка фигуры на подиуме. Передача пластики фигуры и ее движения. Углубленность знаний пластической анатомии. То новое решение. Завершенность рисунка

Освещение: искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 80 см.

Тема 19. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить полуфигуру, фигуру человека на листе бумаги. Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, умению грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

Тема 20. Копия полуфигуры с руками.

Задача: композиционно расположить полуфигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Цель задания – научиться конструктивному построению, выявлению плановости, умению грамотно компоновать, передавать освещение.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.
Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 4. ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 21. Рисунок рук, ног натурщика. В том же положении рисунок скелета рук и ног.

Подбирается натурщик с выразительными коленными суставами, стопами и кистями рук.

Задача: Изучение и передача крупной формы конечностей. Пластика руки. Пластика ноги. Анатомическое построение. Особое внимание обратить на конструкцию скелета ноги и руки. Можно предлагать студентам самостоятельно делать зарисовки с гипсовых слепков стопы и кисти руки

Освещение: искусственное. Рядом с натурой размещаются на планшете скелеты рук и ног в положении живых конечностей.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

Тема 22. Обнаженная мужская или женская полуфигура.

Модель с выразительной пластикой тела. Постановка на подиуме. Выразительные лицо и руки. Освещение искусственное.

Задача: Тональное решение. Передача пластики полуфигуры. Углубленное знание студентами пластической анатомии. Получение главных деталей полуфигуры.

Художественное видение плоскости полуфигуры.

Материал: бумага, карандаш.

Размер до 70 см.

Тема 23. Одетая полуфигура - мужская или женская (портрет с руками).

Примерные постановки: "Скульптор", "Шахтер", "Врач", "Повар", и тому подобное. Модель подбирается с выразительными чертами лица. Освещение естественное или искусственное.

Задача: Тональное решение. Передача характера модели. Интересное композиционное решение. Нахождение пропорций, движения и пластики модели.

Творческий подход что к организации картинной плоскости.

Материал: бумага может быть тонирован чаем. Карандаш (В-4, В-5).

Размер: 60х70 см.

Тема 24. Обнаженная сидящая женская фигура с поворотом плечевого пояса.

Задача: Решение светло-теневое. Интересное композиционное решение. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения, углубленные знания пластической анатомии. Подчинение Главному всех деталей в фигуре.

Постановка на подиуме. В фигуре туловище слегка прокручивается вместе с плечевым поясом.

Освещение: искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 25. Обнаженная мужская фигура в движении.

Подбирается модель с хорошо выраженными мышцами. Задача направлено на изучение всех знаний студентов, полученных за II курс.

Задача: Тональное решение. Студенты должны почувствовать и использовать знания пластической анатомии и передать пластику фигуры, поставить фигуру на плоскости. Подчинить главному детали фигуры. Художественное видение всей плоскости рисунка.
Освещение: искусственное.
Размер: до 70 см.

Тема 26. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение. Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели. Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.
Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.
Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонирована.
Размер: 70x50 см.

РАЗДЕЛ 5. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 27. Обнаженная мужская фигура в движении.

Для постановки подбирается мужская фигура с нормальными пропорциями и хорошо выраженными мышцами. Освещение - искусственное. Постановка на подиуме.
Задача: связать композицию с диагоналями в формате. Передать пластику фигуры и ее движение.
Углубленность знаний пластической анатомии. То новое решение и завершенность работы. Творческий взгляд на натуру, на передачу ритма движения живой фигуры.
Размер: до 90 см.
Бумага может быть тонирован чаем.
Материал: мягкий графитный карандаш.

Тема 28. Обнаженная женская фигура (сидящая).

Постановка на подиуме. В фигуре туловище прокручивается вместе с плечевым поясом. Педагог должен достичь в постановке красивой пластики в фигуре.
Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения, углубленные знания пластической анатомии.
Подчеркнуть основные детали в фигуре. Художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка
Освещение: искусственное.
Материал: бумага может быть тонирован. Карандаш - мягкий графитный.
Размер: 80 x 90 см.

Тема 29. Обнаженная мужская фигура в сложном движении.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение. Студент должен почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии и передать пластику фигуры. Подчинить основному все детали; художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка.
Преподаватель знакомит студентов с опытом работы карандашом великих мастеров прошлого: Иванова, Брюллова, Шебуева, Тропинина и др.
Педагог должен раскрыть перед студентами неограниченные выразительные возможности фактуры карандаша
Освещение: искусственное.
Бумага может быть тонированная чаем. Мягкий графитный карандаш.
Размер: 80x90 см.

Тема 30. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение. Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели. Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага может быть тонирована. Мягкий графитный карандаш.
Размер: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 6. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В РАКУРСЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 31. Обнаженная женская фигура в сложном движении.

В постановке красивая увяз рук с головой. Туловище, прокрученное вместе с плечевым поясом. Красивая пластика фигуры в целом.

Задача: передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения. Углубленные знания по пластической анатомии. То новое решение и завершенность работы. Творческий взгляд на натуру, на передачу пластики фигуры и ритма движения в ней.

Освещение искусственное.

Материал: бумага может быть тонирован. Карандаш - мягкий графитный.
Размер: 80x90 см.

Тема 32. Одетая фигура в интерьере.

Может быть тематической постановкой. Постановка ставится так, чтобы можно было использовать знание перспективы. Три основных тональности. Освещение из окна или искусственное.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение с грамотным углублением плоскости. Получение главных деталей, художественное видение рисунка. Использование для выразительности фактуры избранный материал.

Бумага тонированная, возможен мягкий материал.

Материал: карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 33. Обнаженная мужская фигура в движении.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение. Студент должен почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии и передать пластику фигуры. Подчинить все детали целому; художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка.

Преподаватель знакомит студентов с опытом работы карандашом великих мастеров прошлого: Иванова, Брюллова, Шебуева, Тропинина и др.

Педагог должен раскрыть перед студентами неограниченные выразительные возможности фактуры карандаша.

Освещение: искусственное.

Бумага может быть тонированная. Мягкий графитный карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 34. Обнаженная мужская фигура в ракурсе.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение рисунка. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии, передать пластические особенности фигуры.

В этом задании студенты должны не только обобщить рисунок, но и еще больше обогатить его деталями.

Творческий подход к заданию. Преподаватель знакомит студентов с рисунками великих мастеров прошлого и лучших художников нашего времени.

Материал: мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Постановка на подиуме. Освещение искусственное.

Размер: 80х90 см.

Тема 35. наброски и зарисовки одетой фигуры.

Задача: композиционно расположить фигуру человека на листе бумаги.

Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, умению грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

Тема 36. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 7. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (VII СЕМЕСТР)

Тема 37. Обнаженная мужская или женская фигура в сложном движении.

В постановке должна присутствовать выразительная связь рук и головы; торс, прокрученный вместе с плечевым поясом; красивая пластика фигуры в целом.

Задача: Красивое композиционное решение. Чувство и передача в рисунке перспективных сокращений фигуры, углубление знаний пластической анатомии, передача пластики фигуры. Рисунок углублен в тоне. В этом задании студенты должны не только обобщить рисунок, но также обогатить его деталями. Творческий подход к выполнению задания.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: бумага (может быть тонированной), карандаш (графитный, мягкий).

Размер: до 80 см.

Тема 38. Обнаженная мужская фигура (сидящая).

Постановка на подиуме. Торс модели прокрученный, пластическое движение в руках.

Задача: Рисунок углублен в тоне, интересное композиционное решение. Передать пластику фигуры, используя знания пластической анатомии.

Освещение: искусственное, может быть направлено снизу.

Материал: бумага, мягкий карандаш.

Размер: до 80 см.

Тема 39. Двойная постановка из одетых фигур (женских или мужских).

Тематическая постановка.

Постановка ставится в интерьере при искусственном освещении. Освещение выявляет главное (лицо и руки). Натура подбирается с выразительными чертами лица и рук, отвечающими задуманной профессии в постановке. Примерные темы постановок: «Студенты», «Спортсмены», «Музыканты», «Ветераны», «Шахтеры», «Скульпторы» и т.д.

Основное внимание обращать на пластическое единство между фигурами, задумать ритм в движении. Четкое проявление в трех фигурах тональностей и трех планов.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Грамотное композиционное решение. Пластическое решение фигур. Конструктивное построение фигур. Подчинение второстепенных деталей главному. Особое внимание обращать на замысел и картинность в двойной постановке.

Передать психологию в лицах фигур.

Художественное видение в картинной плоскости.

Освещение: искусственное.

Материал: бумага тонированная, сангина, уголь, сепия.

Размер: до 110 см., по большей стороне.

Тема 40. наброски и зарисовки одетой фигуры.

Задача: композиционно расположить фигуру человека на листе бумаги.

Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, уметь грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

Тема 41. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Размер: 50х60 см.

7. 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. ГИПСОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГОЛОВА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Вступительная беседа. Гипсовая классическая голова (Венера).

Роль и значение рисунка в процессе обучения. Рисунок с натуры, как основа реалистического изображения. Задачи курса академического рисунка.

Содержание дисциплины. Конечная цель дисциплины.

Построение головы, передача основных пропорций, характер модели.

Задача. Конструктивное построение гипсовой головы на листе бумаги. Передача характера модели. Проверка способностей студентов к рисованию гипсовой головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40х50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой классической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 2. Гипсовая анатомическая голова (Гудон).

Освещение верхнее боковое.

Задача: Решение светотеневое без фона. Композиционное размещение головы на листе, ее построение. Понимание «яйца» головы, "крестовина". Передача основных мышц лица, имеющие значение в пластически-конструктивном построении головы человека.

Материал: карандаш, бумага.

Размер: 40х50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой анатомической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 3. Гипсовая классическая голова (Аполлон).

Освещение верхнее боковое.

Ясность тоновых отношений в постановке. Композиционное решение головы на листе бумаги.

Задача: конструктивно - объемная построение. Передача положения головы в пространстве. Основные пропорции головы. Средняя линия. Большая форма головы выявляется с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой классической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 4. Гипсовая голова с плечевым поясом (Сократ).

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача пропорций головы показать в рисунке связь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 5. Гипсовая голова с плечевым поясом (Пергамец). Итоговое задание.

Итоговое задание.

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача ракурса. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Грамотно связать голову с плечевым поясом на основе знаний пластической анатомии.

Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 2. ЖИВАЯ ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА (II СЕМЕСТР)

Тема 6. Рисунок головы натурщика.

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.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х40 см.

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

Выполнить: Рисунок головы натурщика. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 7. Рисунок головы и черепа.

Постановка - мужская голова и череп. Освещение - искусственное.

Задача: Одновременной компоновкой на листе голова и череп. Задача ведется попеременно. Сначала изучается и рисуется череп, а потом голова. Череп студенты рисуют самостоятельно.

Конструктивное построение головы и черепа. Голова рисуется так, чтобы все выпуклости и впадины черепа были заметны на рисунке живой головы.

Связь головы с плечевым поясом. Рисунок тоновый.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы и черепа. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 8. Голова натурщика в двух поворотах.

Натурщик с выразительными чертами лица. Шея открыта одежды. Желательно, чтобы был открыт от волос череп.

Задача: выполняется рисунок на одном листе. Конструктивно-объемное построение головы.

Одно положение головы в три четверти, другое, с другой стороны, может приближаться к профилю.

То новое решение. Передача характера модели. Студент должен научиться видеть и передавать характерное в большой форме головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы натурщика в двух поворотах. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 9. Голова натурщика в ракурсе с плечевым поясом.

Голова мужская с характерным лицом и выразительным плечевым поясом.

Освещение – верхнее - сбоку. Искусственное.

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение головы и плечевого пояса. Средняя линия и "крестовина", ее понимание. Углубленное изучение пластической анатомии. Тональное решение. Основное внимание уделить передаче ракурса головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50-60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы натурщика в ракурсе с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 10. Голова женская с плечевым поясом, в платке или в головном уборе.

Освещение – верхнее - сбоку. Искусственное.

Задача: Композиционное решение. Конструктивное построение головы. То новое решение. Обратит особое внимание на округлость головы через рисунок головного убора. Разработка деталей и обобщения формы.

Материал: бумага, карандаш. Бумага может быть грунтованная чаем.

Размер: 50-60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы женской с плечевым поясом, в платке или в головном уборе. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

Тема 11. Голова с плечевым поясом и руками. Итоговое задание.

Образное решение постановки. Портрет с рукой. Освещение может быть из любого места пространства. Искусственное.

Задача: Интересное композиционное решение. Объемно-конструктивное построение головы. Последовательность ведения задачи. Проработка деталей. Обобщение формы. То новое решение.

Материал: бумага, карандаш (от м 3 в г.-6). Бумага может быть тонированная чаем.

Размер: 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы с плечевым поясом и руками. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 4; 3]

РАЗДЕЛ 3. ОДЕТАЯ ПОЛУФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (III СЕМЕСТР)

Тема 14. Голова натурщика с плечевым поясом в сложном движении.

Рисунок с натуры, как основа реалистического изображения. Академический рисунок, и его значение в процессе обучения.

Задача: Конструктивное построение, передача пластики и движения головы с плечевым поясом. Понимание опорных точек в плечевом поясе.

Углубление знаний по пластической анатомии. Передача характера модели. Обобщение формы. Рисунок светло-теневогой.

Модель выразительна.

Освещение – верхнее боковое. Искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы натурщика с плечевым поясом в сложном движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 15. Одетая мужская полуфигура.

Задача: Портретное сходство. Углубленный рисунок головы и рук. Пластическое решение всей полуфигуры. Проявление анатомических знаний. Тональное решение. Художественное видение плоскости.

Модель посажена с выразительными чертами лица и рук. Без головного убора.

Освещение: верхнее боковое (может быть и снизу).

Материал: бумага может быть тонированная чаем. Карандаш.

Размер: до 70 см.

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

Выполнить: Рисунок головы одетой мужской полуфигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 16. Обнаженная женская фигура.

Задача: Знакомство с устройством и пропорциями женского тела. Отношение фигуры на плоскость, нахождение пропорций, движения и характера модели.

Использование знаний пластической анатомии. Передача пластики модели. Рисунок светотеневой.

Модель относится с опорой на одну ногу. Достаточно простая поза.

Освещение: искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной женской фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 17. Голова мужская или женская в головном уборе с плечевым поясом (портрет).

Модель с выразительными чертами лица. Платок завязывается так, чтобы подчеркнуть округлость черепа.

Задача: Решение светло-теневое, углубленное. Передача среды. Портретное сходство. Связь головы с плечевым поясом. Особое внимание обратить на решение деталей. Творческий подход к портрету.

Освещение не только верхнее боковое, но может быть и снизу.

Материал: бумага может быть тонирован чаем. Карандаш.

Размер: 40x50см; 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок мужской или женской головы в головном уборе с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 18. Обнаженная мужская фигура в простой позе с опорой на одну ногу.

Постановка ставится в простой позе на подиуме.

Задача: Выявление знаний у студентов, полученных за семестр. Постановка фигуры на подиуме. Передача пластики фигуры и ее движения. Углубленность знаний пластической анатомии. То новое решение. Завершенность рисунка

Освещение: искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 80 см.

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

Выполнить: Рисунок мужской обнаженной фигуры с опорой на одну ногу. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

РАЗДЕЛ 4. ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 21. Рисунок рук, ног натурщика. В том же положении рисунок скелета рук и ног.

Подбирается натурщик с выразительными коленными суставами, стопами и кистями рук.

Задача: Изучение и передача крупной формы конечностей. Пластика руки. Пластика ноги. Анатомическая их построение. Особое внимание обратить на конструкцию скелета ноги и руки. Можно предлагать студентам самостоятельно делать зарисовки с гипсовых слепков стопы и кисти руки

Освещение: искусственное. Рядом с натурой размещаются на планшете скелеты рук и ног в положении живых конечностей.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, тон, композиция, линия, штрих, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз,

детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить: Рисунок рук, ног натурщика и рисунок скелета рук и ног. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 5; 4; 3]

Тема 22. Обнаженная мужская или женская полуфигура.

Модель с выразительной пластикой тела. Постановка на подиуме. Выразительные лицо и руки. Освещение искусственное.

Задача: Тональное решение. Передача пластики полуфигуры. Углубленное знание студентами пластической анатомии. Получение главных деталей полуфигуры.

Художественное видение плоскости полуфигуры.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной полуфигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [9; 3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 23. Одетая полуфигура - мужская или женская (портрет с руками).

Примерные постановки: "Скульптор", "Шахтер", "Врач", "Повар", и тому подобное. Модель подбирается с выразительными чертами лица. Освещение естественное или искусственное.

Задача: Тональное решение. Передача характера модели. Интересное композиционное решение. Нахождение пропорций, движения и пластики модели.

Творческий подход что к организации картинной плоскости.

Материал: бумага может быть тонирован чаем. Карандаш (В-4, В-5).

Преподаватель может предложить студентам свободный материал, свободный размер.

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

Выполнить: Рисунок одетой полуфигуры (портрет с руками). Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 9 – С. 22 – 41 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 24. Обнаженная сидящая женская фигура с поворотом плечевого пояса.

Задача: Решение светло-теневое. Интересное композиционное решение. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения, углубленные знания пластической анатомии. Подчинение Главному всех деталей в фигуре.

Постановка на подиуме. В фигуре туловище слегка прокручивается вместе с плечевым поясом.

Освещение: искусственное.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: до 70 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры с поворотом плечевого пояса. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 25. Обнаженная мужская фигура в движении.

Подбирается модель с хорошо выраженными мышцами. Задача направлено на изучение всех знаний у студентов, полученных за II курс.

Задача: Тональное решение. Студенты должны почувствовать и использовать знания пластической анатомии и передать пластику фигуры, поставить фигуру на плоскости. Подчинить главному детали фигуры. Художественное видение всей плоскости рисунку.

Освещение: искусственное.
Размер: до 70 см.

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры в движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

РАЗДЕЛ 5. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 27. Обнаженная мужская фигура в движении.

Для постановки подбирается мужская фигура с нормальными пропорциями и хорошо выраженными мышцами. Освещение - искусственное. Постановка на подиуме.

Задача: связать композицию с диагоналями в формате. Передать пластику фигуры и ее движение.

Углубленность знаний пластической анатомии. То новое решение и завершенность работы. Творческий взгляд на натуру, на передачу ритма движения живой фигуры.

Размер: до 90 см.
Бумага может быть тонированная чаем.
Материал: мягкий графитный карандаш.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры в движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 28. Обнаженная женская фигура (сидящая).

Постановка на подиуме. В фигуре туловище прокручивается вместе с плечевым поясом. Педагог должен достичь в постановке красивой пластики в фигуре.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения, углубленные знания пластической анатомии.

Подчеркнуть основные детали в фигуре. Художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка

Освещение: искусственное.

Материал: бумага может быть тонированная. Карандаш - мягкий графитный.

Размер: до 80 - 90 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 29. Обнаженная мужская фигура в сложном движении.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение.

Студент должен почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии и передать пластику фигуры. Подчинить основному все детали; художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка.

Преподаватель знакомит студентов с опытом работы карандашом великих мастеров прошлого: Иванова, Брюллова, Шебуева, Тропинина и др.

Педагог должен раскрыть перед студентами неограниченные выразительные возможности фактуры карандаша

Освещение: искусственное.

Бумага может быть тонированная. Мягкий графитный карандаш.

Размер: до 80-90 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры в сложном движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

РАЗДЕЛ 6. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В РАКУРСЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 31. Обнаженная женская фигура в сложном движении.

В постановке красивая увяз рук с головой. Туловище прокрученный вместе с плечевым поясом. Красивая пластика фигуры в целом.

Задача: передать в рисунке пластика фигуры, перспективные сокращения. Углубленные знания по пластической анатомии. То новое решение и завершенность работы. Творческий взгляд на натуру, на передачу пластики фигуры и ритма движения в ней.

Освещение искусственное.

Материал: бумага может быть тонированная. Карандаш - мягкий графитный.

Размер: до 80 - 90 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной женской фигуры в сложном движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 32. Одетая фигура в интерьере.

Может быть тематической постановкой. Постановка ставшей так, чтобы можно было использовать знание перспектив. Три основных тональности. Освещение из окна или искусственное.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение с грамотным углублением плоскости. Получение главных деталей, художественное видение рисунка. Использование для выразительности фактуры избранный материал.

Бумага тонированная, возможно мягкий материал.

Материал: бумага, карандаш.

Размер до 80-90 см.

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

Выполнить: Рисунок одетой фигуры в интерьере. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 33. Обнаженная мужская фигура в движении.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение. Студент должен почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии и передать пластику фигуры. Подчинить все детали целому; художественное видение фигуры и всей плоскости рисунка.

Преподаватель знакомит студентов с опытом работы карандашом великих мастеров прошлого: Иванова, Брюллова, Шебуева, Тропинина и др.

Педагог должен раскрыть перед студентами неограниченные выразительные возможности фактуры карандаша.

Освещение: искусственное.

Бумага может быть тонированная. Мягкий графитный карандаш.

Размер: до 80-90 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры в движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 34. Обнаженная мужская фигура в ракурсе.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Интересное композиционное решение рисунка. Студенты должны почувствовать и передать в рисунке перспективные сокращения фигуры, углубить знания пластической анатомии, передать пластические особенности фигуры.

В этом задании студенты должны не только обобщить рисунок, но и еще больше обогатить его деталями.

Творческий подход к заданию. Преподаватель знакомит студентов с рисунками великих мастеров прошлого и лучших художников нашего времени.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Постановка на подиуме. Освещение искусственное.

Размер: до 80-90 см.

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

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры в ракурсе. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

РАЗДЕЛ 7. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (VII СЕМЕСТР)

Тема 37. Обнаженная мужская или женская фигура в сложном движении.

В постановке должна присутствовать выразительная связь рук и головы; торс, прокрученный вместе с плечевым поясом; красивая пластика фигуры в целом.

Задача: Красивое композиционное решение. Чувство и передача в рисунке перспективных сокращений фигуры, углубление знаний пластической анатомии, передача пластики фигуры. Рисунок углублен в тоне. В этом задании студенты должны не только обобщить рисунок, но также обогатить его деталями. Творческий подход к выполнению задания.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: бумага (может быть тонированной), карандаш (графитный, мягкий).

Размер: до 80 см.

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

Выполнить: Эскиз на данную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 38. Обнаженная мужская фигура (сидящая).

Постановка на подиуме. Торс модели прокрученный, пластическое движение в руках.

Задача: Рисунок углублен в тоне, интересное композиционное решение. Передать пластику фигуры, используя знания пластической анатомии.

Освещение: искусственное, может быть направлено снизу.

Материал: бумага, мягкий карандаш.

Размер: до 80 см.

Выполнить: Рисунок обнаженной мужской фигуры (сидящей). Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 39. Двойная постановка из одетых фигур (женских или мужских).

Тематическая постановка.

Постановка ставится в интерьере при искусственном освещении. Освещение выявляет главное (лицо и руки). Натура подбирается с выразительными чертами лица и рук, отвечающими задуманной профессии в постановке. Примерные темы постановок: «Студенты», «Спортсмены», «Музыканты», «Ветераны», «Шахтеры», «Скульпторы» и т.д.

Основное внимание обращать на пластическое единство между фигурами, задумать ритм в движении. Четкое проявление в фигурах трех тональностей и трех планов.

Задача: Рисунок, углубленный в тоне. Грамотное композиционное решение. Пластическое решение фигур. Конструктивное построение фигур. Подчинение второстепенных деталей главному. Особое внимание обращать на замысел и картинность в двойной постановке.

Передать психологию в лицах фигур.

Художественное видение в картинной плоскости.

Освещение: искусственное.

Материал: бумага тонированная, сангина, уголь, сепия.

Размер: до 110 см по большей стороне.

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

Выполнить: Эскиз на данную тему. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

7.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ГИПСОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГОЛОВА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Вступительная беседа. Гипсовая классическая голова (Венера).

Роль и значение рисунка в процессе обучения. Рисунок с натуры, как основа реалистического изображения. Задачи курса академического рисунка.

Содержание дисциплины. Конечная цель дисциплины.

Построение головы, передача основных пропорций, характер модели.

Задача. Конструктивное построение гипсовой головы на листе бумаги. Передача характера модели. Проверка способностей студентов к рисованию гипсовой головы.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой классической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 2. Гипсовая анатомическая голова (Гудон).

Освещение верхнее боковое.

Задача: Решение светотеневое без фона. Композиционное размещение головы на листе, ее построение. Понимание «яйца» головы, "крестовина". Передача основных мышц лица, имеющие значение в пластически-конструктивном построении головы человека.

Материал: карандаш, бумага.

Размер: 40x50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой анатомической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 3. Гипсовая классическая голова (Аполлон).

Освещение верхнее боковое.

Ясность тоновых отношений в постановке. Композиционное решение головы на листе бумаги.

Задача: конструктивно - объемная построение. Передача положения головы в пространстве. Основные пропорции головы. Средняя линия. Большая форма головы выявляется с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой классической головы. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 4. Гипсовая голова с плечевым поясом (Сократ).

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача пропорций головы показать в рисунке связь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

Тема 5. Гипсовая голова с плечевым поясом (Пергамент). Итоговое задание.

Итоговое задание.

Освещение верхнее боковое. Искусственное.

Задача: Поиски композиционного решения. Построение головы, передача ракурса. Студенты должны показать умение правильно начинать, вести и заканчивать рисунок. Грамотно связать голову с плечевым поясом на основе знаний пластической анатомии.

Совершенная тоновая проработка с передачей материальности с помощью света и тени.

Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50x60 см.

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

Выполнить: Рисунок головы с плечевым поясом. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 2. ЖИВАЯ ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА (II семестр)

Тема 12. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить полуфигуру, фигуру человека на листе бумаги. Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, уметь грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

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

Выполнить: Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 13. Копия полуфигуры с руками.

Задача: композиционно расположить полуфигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Цель задания – научиться конструктивному построению, выявлению плановости, умению грамотно компоновать, передавать освещение.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Формат: 50x60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка полуфигуры с руками. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕТАЯ ПОЛУФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (III семестр)

Тема 19. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить полуфигуру, фигуру человека на листе бумаги.

Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, умению грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

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

Выполнить: Зарисовки и наброски обнаженной женской фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 20. Копия полуфигуры с руками.

Задача: композиционно расположить полуфигуру человека, конструктивное построение.

Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.

Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Цель задания – научиться конструктивному построению, выявлению плановости, умению грамотно компоновать, передавать освещение.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.
Формат: 50x60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка полуфигуры с руками. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 4. ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (IV СЕМЕСТР)

Тема 26. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение. Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели. Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.
Формат: 50x60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка мужской обнаженной фигуры в сложном движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 5. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА (V СЕМЕСТР)

Тема 30. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение. Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели. Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.
Формат: 50x60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка мужской обнаженной фигуры в сложном движении.
Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 6. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В РАКУРСЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 35. Зарисовки и наброски одетой фигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить фигуру, фигуру человека на листе бумаги.
Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, уменью грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш (4В-8В).

Формат: А 4.

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

Выполнить: Зарисовки и наброски одетой фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7 ; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 36. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение.
Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели.
Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи.

Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели.
обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.

Формат: 50х60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка мужской обнаженной фигуры в сложном движении.
Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

РАЗДЕЛ 7. ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (VII СЕМЕСТР)

Тема 40. Зарисовки и наброски одетой фигуры, фигуры.

Задача: композиционно расположить фигуру, фигуру человека на листе бумаги.
Найти пропорциональные соотношения, определить характер модели.

Цель задания – научиться конструктивному построению, уменью грамотно компоновать, передавать освещение, овладеть линией и пятном.

Освещение: искусственное боковое.
Материал: бумага, карандаш (4В-8В).
Формат: А 4.

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

Выполнить: Зарисовки и наброски обнаженной женской фигуры. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 78-82; 7; 8 – С. ; 4 – С. 3- 64]

Тема 41. Копия мужской обнаженной фигуры в сложном движении.

Задача: композиционно расположить фигуру человека, конструктивное построение. Найти пропорциональные соотношения фигуры человека и определить характер модели. Выявить основные анатомические узлы, проследить взаимосвязь головы и плечевого пояса через цилиндр шеи. Моделировка формы фигуры человека при помощи тона. Передать форму модели. обобщение рисунка.

Материал: бумага, мягкий графитный карандаш. Бумага может быть тонированная.
Формат: 50x60 см.

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

Выполнить: Копию рисунка мужской обнаженной фигуры в сложном движении. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература:[1 – С. 103-112; 4; 6]

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: В I СЕМЕСТРЕ

Тема 1. Гипсовая классическая голова (Венера). Материал: бумага, карандаш.
Размер: 40х50 см.

Тема 2. Гипсовая анатомическая голова (Гудон).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 40х50 см.

Тема 3. Гипсовая классическая голова (Апполон).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 40х50 см.

Тема 4. Гипсовая голова с плечевым поясом (Сократ).
Материал: бумага, карандаш. Размер: 50х60 см.

ВО II СЕМЕСТРЕ

Тема 6. Голова натурщика.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х40 см.

Тема 7. Рисунок головы и черепа.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 8. Голова натурщика в двух поворотах.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 9. Голова натурщика в ракурсе с плечевым поясом.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 10. Голова женская с плечевым поясом, в платке или в головном уборе.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 11. Голова с плечевым поясом и руками.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х60 см.

Тема 12 Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.
Материал: бумага, карандаш.
Формат: А.4.

Тема 13. Копия полуфигуры с руками.
Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

III СЕМЕСТРЕ

Тема 14. Голова натурщика с плечевым поясом в сложном движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 15. Одета мужская полуфигура.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 16. Обнаженная женская фигура.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 17. Голова мужская или женская в головном уборе с плечевым поясом (портрет).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 40x50 см; 50x60 см.

Тема 18. Обнаженная мужская фигура в простой позе с опорой на одну ногу.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 80 см.

Тема 19. Зарисовки и наброски полуфигуры, фигуры.

Материал: бумага, карандаш.

Формат А 4.

IV СЕМЕСТРЕ

Тема 21. Рисунок рук, ног натурщика. В том же положении рисунок скелета рук и ног.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 22. Обнаженная мужская или женская полуфигура.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 23. Одета полуфигура - мужская или женская (портрет с руками).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 60x70 см.

Тема 24. Обнаженная сидящая женская фигура с поворотом плечевого пояса.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

Тема 25. Обнаженная мужская фигура в движении

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 70 см.

V СЕМЕСТРЕ

Тема 27. Обнаженная мужская фигура в движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x 90 см.

Тема 28. Обнаженная женская фигура (сидящая).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 29. Обнаженная мужская фигура в сложном движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

В VI СЕМЕСТРЕ

Тема 31. Обнаженная женская фигура в сложном движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 32. Одета фигура в интерьере.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 33. Обнаженная мужская фигура в движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 34. Обнаженная мужская фигура в ракурсе.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 80x90 см.

Тема 35. наброски и зарисовки одетой фигуры.

Материал: бумага, карандаш.

Формат А 4.

В VII СЕМЕСТРЕ

Тема 37. Обнаженная мужская или женская фигура в сложном движении.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 80 см.

Тема 38. Обнаженная мужская фигура (сидящая).

Материал: бумага, карандаш.

Размер: до 80 см.

Тема 39. Двойная постановка из одетых фигур (женских или мужских).

Тематическая постановка.

Материал: бумага, карандаш.

Размер до 110 см., по большей стороне.

Тема 40. наброски и зарисовки одетой фигуры.

Материал: бумага, карандаш.

Формат А 4.

7.3 ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (IV СЕМЕСТР)

Тема 25. Обнаженная мужская фигура в движении
Материал: бумага, карандаш.
Размер: до 70 см.

7.4 ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ В I СЕМЕСТРЕ

Тема 5. Гипсовая голова с плечевым поясом (Пергамец).
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 40x50 см.

В III СЕМЕСТРЕ

Тема 18. Обнаженная мужская фигура в простой позе с опорой на одну ногу.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: до 80 см.

В V СЕМЕСТРЕ

Тема 29. Обнаженная мужская фигура в сложном движении.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 80x90 см.

В VI СЕМЕСТРЕ

Тема 34. Обнаженная мужская фигура в ракурсе.
Материал: бумага, карандаш.
Размер: 80x90 см.

VI СЕМЕСТРЕ

Тема 39. Двойная постановка из одетых фигур (женских или мужских).
Тематическая постановка.
Материал: бумага, карандаш.
Размер до 110 см., по большей стороне.

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.
удовлетворительно (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.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	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. Барщ, А. О. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - 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.