

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

Кафедра искусства костюма и текстиля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль - Дизайн костюма и текстиля

Форма обучения – очная

Год набора - 2021 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль Дизайн костюма и текстиля утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 №1005.

Программу разработал Т.В. Засенко, преподаватель кафедры искусство костюма

Рассмотрено на заседании кафедры искусства костюма (Академия Матусовского)

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

А.С. Малхасян

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академический рисунок» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, уровень бакалавриата и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой искусства костюма и текстиля.

Курс для студентов по профилю «Дизайн костюма и текстиля» 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 является глубокое познание окружающей действительности, развитие способностей видеть главное и уметь воплотить увиденное в художественные образы.

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:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Итоговый контроль в форме зачета (VI семестры), зачёт с оценкой (III семестр), экзамена (I, VII семестры).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13,0 зачетных единиц, 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 240 часов, самостоятельная работа - 192 часа и контроль - 36 часов

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академический рисунок» является приобретение студентами навыков и приемов работы карандашом; 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:

Основная задача курса заключается в практическом овладении студентами основами рисунка на профессиональном уровне. Для этого предлагается необходимый объем практических аудиторных занятий и творческих заданий для самостоятельной работы.

Отдельное внимание отводится самостоятельной практической работе студентов, включающей выполнение аудиторных и домашних практических работ. В рамках самостоятельной работы студентам предлагается работа со специализированной литературой, визуального ряда, посещение мастерских художников, галерей, музеев и выставок.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академический рисунок» относится к обязательной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академический рисунок».

Изучение дисциплины «Академический рисунок» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Отделка одежды», «Работа в материале».

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 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-2	Способен выполнять чертежи базовых конструкций изделий	ПК-2.1. Создает художественный образ, пользуясь различными графическими средствами.	знать: основные материалы и методы рисунка; основные понятия о перспективе и ее применение на плоскости листа белой бумаги; основы рисунка частей человеческого тела, особенности пропорций элементов головы человека; основные законы композиции и их практическое применение. уметь: изображать графическими средствами различные предметы, классические слепки гипсовых голов и фигур; рисовать голову и фигуру натуры; выполнять наброски и зарисовки владеть: владеть современными методами художественного проектирования, навыками работы различными живописными материалами для создания выразительных образов в учебных и творческих работах, основными методами и приемами живописного изображения, навыками ведения длительной работы над художественным проектом, различными живописными техниками для создания художественного проекта.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Раздел I Работа над рисунком гипсовой головы(I семестр)					
Тема 1. Академический рисунок гипсовой головы (обрубковка)	24	-	10	8	6
Тема 2. Академический рисунок гипсовой анатомической головы (Гудона).	24	-	10	8	6
Тема 3. Академический рисунок гипсовой классической головы (Венера).	24	-	10	8	6
Всего по I разделу	72	-	30	24	18
Раздел II Работа над рисунком гипсовой головы включая череп (II семестр)					
Тема 4. Академический рисунок гипсовой классической головы и черепа.	19	-	14	5	-
Тема 5. Академический рисунок гипсовой головы Гаттамелата.	19	-	14	5	-
Тема 6. Академический рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Никколо да Уццано)	16	-	12	4	-
Всего по II разделу	54	-	40	14	-
Раздел III Работа над рисунком гипсовой головы с плечевым поясом (III семестр)					
Тема 7. Академический рисунок конечностей рук и ног (гипс).	12	-	10	2	-
Тема 8. Академический рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Сократ).	12	-	10	2	-
Тема 9. Академический рисунок гипсовой головы в ракурсе (Пергамский воин).	12	-	10	2	-
Всего по III разделу	36	-	30	6	-
Раздел IV Работа над рисунком гипсовой фигуры человека(IV семестр)					
Тема 10. Академический рисунок гипсовой анатомической фигуры в движении.	36	-	20	16	-
Тема 11. Академический рисунок гипсовой классической женской фигуры (Венера).	36	-	20	16	-
Всего по IV разделу	72	-	40	32	-
Раздел V Работа над рисунком живой головы(V семестр)					
Тема 12 Академический рисунок головы натурщика в двух положениях	38	-	16	22	-
Тема 13. Академический рисунок мужской полу-фигуры в одежде (портрет с руками).	34	-	14	20	-
Всего V разделу	72	-	30	42	-
Раздел VI Работа с живой натурой, полу-фигура (VI семестр)					
Тема 14. Академический рисунок полу-фигуры	36	-	20	16	-
Тема 15.Академический рисунок одетой фигуры человека в	36	-	20	16	-

положении сидя (мужской или женской)					
Всего по VI разделу	72	-	40	32	-
Раздел VII Работа с живой натурой, голова одетая фигура (VII семестр)					
Тема 16 Академический рисунок головы натурщика в 2-х положениях (мягкий материал)	46	-	16	22	8
Тема 17. Тематическая постановка. Академический рисунок женской фигуры в одежде.	44	-	14	20	10
Всего по V и VI разделам	90	-	30	42	18
Всего по дисциплине	468	-	240	192	36

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 РАБОТА НАД РИСУНКОМ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Академический рисунок гипсовой классической головы (обрубка).

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 обрубочной 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.

Тема 2. Академический 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: 40х50 см.

Тема 3. Академический 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: 40х50 см.

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

Тема 4. Академический 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.

Академический рисунок выполняется тоном.

Освещение: верхнее боковое искусственное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60.

Тема 5. Академический рисунок гипсовой головы Гаттамелата.

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

Задача:

- ~ разобратся 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.

Тема 6. Академический 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. Академический 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: разобратся 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: 60x40 см.

Тема 8. Академический 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.

Тема 9. Академический 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: 60x50 см.

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

Тема 10. Академический 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: 60x50 см.

Тема 11. Академический 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.

**РАЗДЕЛ 5 РАБОТА НАД АКАДЕМИЧЕСКИМ РИСУНКОМ
ЖИВОЙ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)**

Тема 12. Академический рисунок головы натурщика (мужская или женская)

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. Академический рисунок
тональный. Освещение: искусственное или естественное дневное
(на выбор). Материал: бумага, карандаш.
Размер: 50х40 см.

Тема 13. Академический 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. Академический 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. Академический 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.

РАЗДЕЛ 7 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ГОЛОВА ОДЕТАЯ ФИГУРА (VII СЕМЕСТР)

Тема 16. Академический рисунок головы натурщика в 2-х положениях (мягкий материал).

Модель подбирается с характерными чертами лица.

Задача: Конструктивное построение головы натурщика или натурщицы, тональное решение. Акцент на большой форме головы и связь с плечевым поясом. Закрепление знаний пластической анатомии, моделирование формы.

Цель: художественно-композиционное решение изображения живой головы натурщика. Передача характера модели. Портретная характеристика.

Освещение: естественное дневное.

Материал: бумага, мягкий материал. Формат: 50х60 см.

Тема 17. Тематическая постановка. Академический рисунок женской в театральном костюме.

Задача: Интересное композиционное решение с грамотным углублением тона. Подчинение главных деталей целому, художественное видение рисунка. С моделировать форму при помощи тона, конструктивное построение.

Акцент на большой форме, моделирование складок одежды по форме и движению женской фигуры. Закрепление знаний пластической анатомии.

Цель задания - изучение пластической характеристики живой женской фигуры с тщательной проработкой светотенью. Проследить за сокращением форм фигуры в зависимости от поворота, передать пропорции фигуры; изображая детали, не забывать о цельности рисунка и большой форме.

Освещение: искусственное или дневное.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50х60 см.

**РАЗДЕЛ 8 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ФИГУРОЙ
(VIII СЕМЕСТР)**

Тема 18. Академический рисунок фигуры человека в интерьере (мужская или женская).

Итоговое задание за VIII семестр.

Задача: Тональное решение, конструктивно-пластическое построение фигуры, передать мышцы фигуры скрытые под одеждой, закрепление знаний пластической анатомии. Интересное композиционное решение с грамотным углублением пространства. Подчинение главных деталей целому, художественное видение рисунка. Постановка фигуры на плоскость.

Цель задания – композиционное размещение живой фигуры человека на листе бумаги, передача пропорций и построение трехмерной формы на двумерной плоскости листа, проработка формы в деталях, характеристика средствами штриховки, света, тени и тона, обобщение большой формы, подчинение деталей целому.

Освещение: искусственное или естественное (на выбор).

Материал: тонированная бумага, карандаш.

Размер: 60х50 см.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ 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. Академический 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. Академический 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. Академический 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. Академический 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.

Академический 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. Академический 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. Академический 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. Академический 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: 60х40 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. Академический 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. Академический 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. Академический 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: 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. Академический 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. Академический рисунок головы натурщика (мужская или женская)

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. Академический 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. Академический 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. Академический 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. Академический 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]

РАЗДЕЛ 7 РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ГОЛОВА ОДЕТАЯ ФИГУРА (VII СЕМЕСТР)

Тема 16. Академический рисунок головы натурщика в 2-х положениях (мягкий материал).

Модель подбирается с характерными чертами лица.

Задача: Конструктивное построение головы натурщика или натурщицы, тональное решение. Акцент на большой форме головы и связь с плечевым поясом. Закрепление знаний пластической анатомии, моделирование формы.

Цель: художественно-композиционное решение изображения живой головы натурщика. Передача характера модели. Портретная характеристика.

Освещение: естественное дневное.

Материал: бумага, мягкий материал.

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 мягким материалом
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [13; 8; 15]

Тема 17. Тематическая постановка. Академический рисунок женской в театральном костюме.

Задача: Интересное композиционное решение с грамотным углублением тона. Подчинение главных деталей целому, художественное видение рисунка. Смоделировать форму при помощи тона, конструктивное построение.

Акцент на большой форме, моделирование складок одежды по форме и движению женской фигуры. Закрепление знаний пластической анатомии.

Цель задания - изучение пластической характеристики живой женской фигуры с тщательной проработкой светотенью. Проследить за сокращением форм фигуры в зависимости от поворота, передать пропорции фигуры; изображая детали, не забывать о целостности рисунка и большой форме.

Освещение: искусственное или дневное.

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 фигуры.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[8](#); [15](#); [4](#); [1](#)]

8. 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 Академический рисунок с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построение формы.

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 искусственном или дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски), 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 живописи 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 (упражнения, 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	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, Систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим Творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" 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 "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим Необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему Пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.
2. Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.
3. Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — [41 с.].
4. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.
5. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.
6. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа / отв. ред. Е. И. Игнатьев. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.
7. Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, [3] с. : ил.
8. Основы рисования. — М. : ООО "Попурри", 2001. — 124 с. : ил.
9. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.
10. Учебный Академический рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.
11. Школа изобразительного искусства. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, [3] с. : ил.
12. Барышников А. П. Основы композиции. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.
13. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. — Мн. : Попурри, 2000. — 216 с.
14. Евтых С. Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.
15. Кулебакин Г. И. Академический 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. Учиться 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

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