

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
ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработал Д. А. Левченков, доцент кафедры станковой живописи

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Пластическая анатомия» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 1, курса (1,2 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Данный курс изучает строение человеческого тела с точки зрения его внешних форм и пропорций. Он сочетает в себе теоретические занятия с практическими, включая рисование с натуры, анализ анатомических моделей и изучение произведений искусства. Целью является развитие у студентов глубокого понимания строения человеческого тела и способности точно передавать его формы и пропорции в художественных работах.

Предметом изучения учебной дисциплины являются пропорции человеческого тела, зависимость внешних форм тела от их внутреннего строения и изменений, которые возникают в результате движения.

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

Просмотра и анализа практических работ студентов.

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения практические занятия – 30 часов в 1 семестре, 40 часов в 2 семестре, самостоятельная работа – 24 часов в 1 семестре, 32 часа в 2 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной работе, понимание места и роли пластической анатомии в системе профессиональных знаний, овладение студентами грамотным построением фигуры человека, применение теоретических знаний в практике изобразительного искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- Основными задачами изучения дисциплины «Пластическая анатомия» являются: получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение навыками формообразования и развитие чувства пропорций, пластики, пластического движения;
- понимание зависимости внешних форм тела от их внутреннего строения и изменений, которые возникают в результате движения;
- формирование практических навыков убедительного изображения человеческой фигуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в блок дисциплин формируемых участниками образовательного процесса по направления подготовки 50.03.02 Изыщные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Академический рисунок», «Академическая живопись».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изыщные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»: ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анатомическое строение скелета, суставов и мышц человека; – механизмы двигательной функции человеческого тела, обусловленной его анатомическим строением; – закономерности изменения внешнего рельефа человеческого тела в состоянии покоя и движения; – закономерности равновесия и центра тяжести фигуры, ее пропорции и особенности соединения мышц и костей; – методологию построения и проработки деталей человеческой фигуры в изображении на основе знаний пластической анатомии. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осмысленно и убедительно изображать человеческую фигуру, опираясь на теоретические знания закономерностей внутреннего строения; – достоверно воссоздавать пластические связи скелета и обобщенного мышечного массива в изображении; – грамотно изображать фигуру в ракурсе и в пространственной среде с учетом пропорциональных соотношений; – осуществлять сравнительный анализ анатомического строения человека и четвероногих животных и птиц. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью определять пропорции человеческого тела; – пониманием пластики и формы человеческого тела; – навыком убедительного изображения человеческой фигуры.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОСТИ (I СЕМЕСТР)					
Тема 1. Тело человека в изобразительной культуре. Пластическая анатомия как наука.	2	2			
Тема 2. Позвоночный столб. Грудная клетка. Таз.	12	4	2		6
Тема 3. Кости ноги.	6	2	2		2
Тема 4. Скелет плечевого пояса.	6	2	2		2
Тема 5. Кости руки.	6	2	2		2
Тема 6. Череп.	8	4	2		2
Тема 7. Врисовывание скелета в контурный рисунок фигуры человека.	14		4		10
Всего по I разделу	54	16	14		24
РАЗДЕЛ II. РАЗДЕЛ II АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, МЫШЦЫ (II СЕМЕСТР)					
Тема 8. Мышцы головы и лица.	8	2	2		4
Тема 9. Пластика деталей лица.	6	2	2		2
Тема 10. Мышцы и пластика шеи.	6	2	2		2
Тема 11. Мышцы плечевого пояса.	6	2	2		2
Тема 12. Мышцы туловища (мышцы спины, груди и живота).	8	2	2		4
Тема 13. Мышцы руки.	6	2	2		2
Тема 14. Мышцы таза и бедра.	6	2	2		2
Тема 15. Мышцы голени и стопы.	6	2	2		2
Тема 16. Пропорции и центр веса.	6	2	2		2
Тема 17. Построение и разбор фигуры на основе скелета и мышц.	14	2	2		10
Всего по II разделу	72	20	20		32
Всего по I и II разделам	126	36	34		56

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОСТИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Тело человека в изобразительной культуре. Пластическая анатомия как наука.

Пластическая анатомия как наука о строении внешней формы тела в покое и в движении, наука о пропорциях. Практическое применение знаний по пластической анатомии в творческой деятельности. Методика грамотного построения человеческой фигуры по законам анатомических связей. Исторический аспект развития пластической анатомии как науки. Понятия остеологии и миологии. Понятия остеологии и миологии. Обоснование внешней пластики тела и изменений его рельефа в случае движения, обусловленных строением костяка и мышечного массива.

Тема 2. Позвоночный столб. Грудная клетка. Таз.

Позвоночный столб. Позвонок, межпозвоночный диск; отделы позвоночного столба (шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый). Движения позвоночного столба, сгибание, разгибание, наклоны. Лордоз, кифоз и сколиоз.

Грудная клетка. Ребро, грудина, яремная впадина. Форма грудной клетки.

Кости таза. Большой и малый таз. Крестцово-копчиковый отдел позвоночного столба; тазовые кости (подвздошная, седалищная и лобковая кости); лобковый симфиз; крестцово-подвздошные суставы. Рельеф костей таза.

Тема 3. Кости ноги.

Бедренная кость; кости голени (большеберцовая и малоберцовая кости); кости стопы. Форма и рельеф костей. Соединения костей между собой. Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Пластика ног в совокупности с тазом. Соотношения между голенью и ступней опорной ноги.

Тема 4. Скелет плечевого пояса.

Ключица, ее форма и рельеф на модели; сочленение ключицы с грудиной и лопаткой. Движения в суставах. Ямки – яремная, надключичная и подключичная. Лопатка, ее форма и рельеф на модели; связь лопатки с грудной клеткой через ключицу. Вытягивание рук вверх с помощью поворачивания лопатки.

Тема 5. Кости руки.

Плечевая кость, ее форма и рельеф; движения в плечевом суставе; ограничения движения при поднятии рук вверх; необходимость поворота лопатки при высоком поднятии рук. Лучевая и локтевая кости; конструкция локтевого сустава; пронация и супинация предплечья; запястный сустав; кости кисти.

Тема 6. Череп.

Мозговая и лицевая часть черепа. Наружная поверхность костей: затылочная, височные, теменные, лобная кости; верхняя челюсть, нижняя челюсть, скуловые кости. Носовые, решетчатая, клиновидная кости. Глазничные впадины, полости рта и носа. Построение черепа; крестовина.

Тема 7. Врисовывание скелета в контурный рисунок фигуры человека.

С завершеного студенческого рисунка мужской фигуры (сидящей или стоящей) переводится контур фигуры через копирку на чистый лист бумаги (60 – 70 см по большой стороне). Далее врисовывается скелет в контурный рисунок фигуры; основное внимание необходимо обращать на передачу пропорций, пластику скелета и соединение костей в суставах.

При выполнении задания особенное значение имеют т. н. «замковые места заходов форм» в области суставов, соединений торса и таза, бедра и голени, плеча и предплечья. Подчеркивание этих зон обеспечивает зрительную слитность, целостность формы. Эти сопряжения отсутствуют в анатомии, но учитываются в работе художника, «мыслящего формами».

Чередование «зон покоя», не участвующих в движении, и пластических акцентов, напряжений и пауз, неизбежно ведет к отступлениям от анатомической точности.

Приемы многократного усиления «охватывающих» и внутренних связующих линий, пластического согласования деталей и ритмических акцентов становятся средством художественной выразительности.

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, МЫШЦЫ (II семестр)

Тема 8. Мышцы головы и лица.

Мимические мышцы: мышцы свода черепа, мышцы окружности глаза, мышцы окружности рта, мышцы окружности носа.

Мышцы лба, три стадии его совместного с глазами действия; мимика внимания, удивления и страха. Пирамидальная мышца – мышца угрозы. Мышца, сморщивающая брови. Круговая мышца глаза: веки, орбитальные части, мышца размышления. Большая акулья мышца – мышца смеха. Улыбка, смех, хохот, побочные действия мышцы на нижние веки.

Квадратная мышца верхней губы – мышца плача. Мышца, опускающая перегородку носа. Круговая мышца рта, ее внутренняя и внешняя части, их отдельные и совместные действия; сжатие губ. Треугольная мышца рта. Квадратная мышца нижней губы. Мышца подбородка. Совместное действие квадратной мышцы нижней губы и подбородка.

Анатомическое строение, места крепления к костям черепа и механика действия мимических мышц.

Жевательные мышцы: жевательная мышца, височная мышца, медиальная крыловидная мышца, латеральная крыловидная мышца.

Двигательные функции и мимическое значение жевательных мышц. Схемы действия мимических мышц.

Методика изучения действия мимических мышц. Зарисовка мимических изменений лица. Ознакомление с мимикой лица и классическими произведениями искусства и фотоискусства.

Тема 9. Пластика деталей лица.

Глазное яблоко как сенсорный орган. Движения глазного яблока в глазничных впадинах черепа. Наружная, внутренняя и зрительная оси глазного яблока. Зрительный нерв; вспомогательные органы: веки, слезный аппарат, мышцы глазного яблока.

Внутреннее строение глаза. Стекловидное тело, хрусталик, водянистая влага, передняя и задняя камеры глазного яблока. Наружная, средняя и внутренняя оболочки глазного яблока. Сетчатка, цилиндрическая мышца, хрусталик, радужка, преломляющая среда. Аккомодация и конвергенция. Форма глаза.

Анатомическое строение ушной раковины и ее положение на черепе.

Анатомическое строение носа. Костный и хрящевой остов носа, конструкция носа.

Анатомическое строение рта. Губы. Зарисовки по указанию преподавателя.

Тема 10. Мышцы и пластика шеи.

Группа поверхностных мышц шеи: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца. Срединная группа мышц шеи: надподъязычные мышцы, подподъязычные мышцы. Группа глубоких мышц шеи: боковая группа, предпозвоночная группа.

Функциональное значение и места крепления к костям мышц шеи. Двубрюшная мышца, шило-подъязычная мышца, челюстно-подъязычная мышца, подбородочно-подъязычная мышца, грудино-подъязычная мышца, грудино-щитовидная мышца, щито-подъязычная мышца, лопаточно-подъязычная мышца, передняя лестничная мышца, средняя лестничная мышца, задняя лестничная мышца, длинная мышца головы, длинная мышца шеи, передняя прямая мышца головы, латеральная прямая мышца головы.

Изменения внешнего рельефа и пластики шеи при поворотах головы, смещения гортани и подъязычной кости вслед за нижней челюстью.

Тема 11. Мышцы плечевого пояса.

Дельтовидная мышца (ключичная часть, акромиальная часть, лопаточная часть, синовиальная поддельтовидная сумка).

Надостная мышца, подостная мышца, малая круглая мышца, большая круглая мышца, подлопаточная мышца.

Группа мышц плечевого пояса, соединяющих кости плечевого пояса с позвоночным столбом и ребрами. Фиксация и движения лопатки (вместе с рукой и ключицей) в результате работы мышц плечевого пояса. Вытягивание руки, поднятие руки над головой при одновременном повороте лопатки.

Мышцы, соединяющие плечо с позвоночным столбом и грудной клеткой и приводящие плечо в движение: большая грудная, широкая мышца спины.

Общий пластический обзор мышц и костей плечевого пояса вместе с грудной клеткой. Неизменность формы грудной клетки и изменчивость формы плечевого пояса в зависимости от движений лопатки и руки.

Тема 12. Мышцы туловища (мышцы спины, груди и живота).

Мышцы груди. Наружные межреберные мышцы, внутренние межреберные мышцы, поперечная мышца груди, диафрагма, большая грудная мышца, малая грудная мышца, передняя зубчатая мышца.

Мышцы живота. Прямая мышца живота, пирамидальная мышца, наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, квадратная мышца поясницы, мышцы промежности.

Мышцы спины. Задняя верхняя зубчатая мышца, задняя нижняя зубчатая мышца, глубокие мышцы спины (4 тракта), поверхностный слой мышц спины (мышца, поднимающая лопатку; трапецевидная, широчайшая и ромбовидная мышцы).

Анатомическое строение, места прикрепления к костям и двигательная функция мышц спины, груди и живота.

Тема 13. Мышцы руки.

Пластика и механика движений руки, обусловленные ее анатомическим строением.

Мышцы плеча. Клювоплечевая мышца, плечевая мышца, двуглавая мышца, трехглавая мышца, локтевая мышца. Механика комплексного действия и места крепления мышц плеча.

Мышцы предплечья. Квадратный пронатор, глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца, поверхностный сгибатель пальцев, круглый пронатор, лучевой сгибатель кисти, длинный ладонный мускул, локтевой сгибатель кисти, супинатор предплечья, длинный отводящий мускул, короткий разгибатель большого пальца, длинный

разгибатель большого пальца, собственный разгибатель указательного пальца, общий разгибатель пальцев, собственный разгибатель мизинца, локтевой разгибатель кисти, короткий лучевой разгибатель кисти, длинный лучевой разгибатель кисти, плече-лучевой мускул.

Анатомическое строение, места прикрепления к костям и двигательная функция мышц предплечья.

Мышцы кисти. Мышцы возвышения большого пальца: приводящий мускул большого пальца, противопоставляющий мускул большого пальца, короткий сгибатель большого пальца, короткий отводящий мускул большого пальца.

Мышцы возвышения мизинца: мускул, противопоставляющий мизинец; короткий сгибатель мизинца; отводящий мускул мизинца; короткий ладонный мускул. Средняя группа мышц кисти: червеобразные мышцы, межкостные мышцы.

Строение, места крепления и механика двигательной функции мышц кисти.

Тема 14. Мышцы таза и бедра.

Мускулатура таза. Группа наружных мышц таза: малый ягодичный мускул, средний ягодичный мускул, большой ягодичный мускул, мускул, напрягающий широкую фасцию бедра, квадратный мускул бедра, наружный запирающий мускул.

Строение, места крепления и механика двигательной функции наружных мышц таза. Пластика ягодичной области, обусловленная ее анатомическим строением.

Группа передних мышц таза: большой поясничный мускул, подвздошный мускул, малый поясничный мускул, грушевидный мускул, внутренний запирающий мускул.

Строение, места крепления и механика двигательной функции передних мышц таза.

Мускулатура бедра. Группа передних мышц бедра: четырехглавый мускул бедра, внутренний широкий мускул, наружный широкий мускул, промежуточный широкий мускул, прямой мускул бедра, портняжный мускул. Строение, места крепления и механика двигательной функции передних мышц бедра.

Группа внутренних мышц бедра: короткий приводящий мускул, длинный приводящий мускул, гребешковый мускул, нежный мускул. Анатомическое строение и двигательная функция внутренних мышц бедра.

Группа задних мышц бедра: двуглавый мускул бедра, полуперепончатый мускул, полусухожильный мускул, широкая фасция бедра. Места крепления и механика двигательной функции группы задних мышц бедра.

Тема 15. Мышцы голени и стопы.

Мышцы голени. Группа передних мышц голени: передний большеберцовый мускул, длинный разгибатель большого пальца, длинный разгибатель пальцев.

Группа наружных мышц голени: длинный малоберцовый мускул, короткий малоберцовый мускул.

Группа задних мышц голени: камбаловидный мускул, икроножный мускул, длинный сгибатель большого пальца, длинный сгибатель пальцев, задний большеберцовый мускул.

Анатомическое строение и двигательная функция мышц голени.

Мышцы стопы (сгибатели и разгибатели стопы).

Работа, пропорции и пластика нижней конечности. Опорная нога, свободная (балансирующая) нога.

Тема 16. Пропорции и центр веса.

Учение о пропорциях тела. Исторический аспект проблемы. Канон как система типизации размеров и пропорций. Феномен египетской сетки в искусстве Древнего мира. Классические каноны Древней Греции. Канон Поликлета. Учение о пропорциях Леонардо да Винчи. Пропорции человеческого тела в произведениях Микеланджело. Принципы математики в пропорциях человеческого тела в творчестве Альбрехта Дюрера. Правила

«Золотого сечения» в исследованиях немецкого поэта и философа Адольфа Цейзинга. Основные аспекты пропорций человеческого тела в труде А. П. Лосенко, «Изъяснение краткой пропорции человека». Исследования пропорций человеческого тела П. И. Карузина.

Размеры тела и их взаимосвязь. Современные представления о пропорциях человеческого тела. Возрастные и половые особенности пропорциональных соотношений человеческого тела.

Тема 17. Построение и разбор фигуры на основе скелета и мышц.

С итогового задания первого семестра «Врисовывание скелета в контурный рисунок фигуры человека» рисунок снимается на копирку и переводится на чистый лист бумаги, натянутый на планшет. На основе этого изображения скелета следует построить систему мускулатуры человека.

Мышцы изображаются от легкой прорисовки глубоких мышц до активной проработки поверхностного слоя мышц. Необходимо грамотно обозначить места крепления мышц к костям, передать пластику отдельных мышц, групп мышц, а также мышечного массива фигуры в целом.

Данное задание является итоговым по изучению анатомии человека.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Пластическая анатомия» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету и 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.АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОСТИ (I СЕМЕСТР)

Тема 2. Позвоночный столб, грудная клетка, таз.

Задание: Аналитический рисунок позвоночного столба, грудной клетки и таза.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, проанализировать конструкцию и выполнить ряд рисунков таза, грудной клетки и позвоночного столба в различных

положениях, по отдельности и в их взаимосвязи; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер а4, карандаш, туш.

Термины и понятия: позвоночный столб, позвонок, межпозвоночный диск, отделы позвоночного столба, шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел, копчиковый отдел, лордоз, кифоз, сколиоз, грудная клетка, ребро, грудина, яремная впадина, таз, большой таз, малый таз, подвздошная кость, седалищная кость, лобковая кость, лобковый симфиз.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. Объяснить понятия «лордоз», «кифоз» и «сколиоз».
2. Охарактеризовать анатомическое строение и специфику формы большого и малого таза.
3. Охарактеризовать форму грудной клетки.
4. Перечислить основные анатомические структуры позвонка.

Литература: [1 – С. 7-330; 2– С. 14-16, 24-27, 96-100, 131-138; 3 – С. 95-98, 128-134; 4 – С. 67, 234-236, 300, 307-314; 5 – С. 166-190, 94, 116]

Тема 3. Кости ноги.

Задание: Аналитический рисунок костей ноги.

Задача: Задача: опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, проанализировать конструкцию и выполнить ряд рисунков бедра, голени, стопы в различных положениях, по отдельности и в их взаимосвязи; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер а4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: бедренная кость, голень, большеберцовая кость, малоберцовая кость, форма, рельеф, сустав, голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный, пластика.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. Объяснить механику коленного сустава.
2. Охарактеризовать анатомическое строение бедренной кости.
3. Охарактеризовать анатомическое строение костей голени.
4. Охарактеризовать анатомическое строение костей стопы.

Литература: [1 – С. 7-330; 2– С. 8-9, 79-85, 104-116; 3 – С. 99-102. 108-115; 4 – С. 62-63, 210-223, 260-261; 5 – С. 96-108]

Тема 4. Скелет плечевого пояса.

Задание: Аналитический рисунок скелета плечевого пояса.

Задача: Задача: опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, проанализировать конструкцию и выполнить ряд рисунков костей плечевого пояса в их взаимосвязи в различных положениях, а также взаимосвязи плечевого пояса и грудной клетки; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер а4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: ключица, грудина, лопатка, сустав, яремная ямка, надключичная ямка, подключичная ямка, лопаточная ость, треугольная площадка, клювовидный отросток, акромиальный отросток.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. Объяснить механику сочленения ключицы с грудиной и лопаткой
2. Охарактеризовать анатомическое строение ключицы.
3. Охарактеризовать анатомическое строение лопатки.
4. Охарактеризовать связь лопатки с грудной клеткой через ключицу

Литература: [1 – С. 7-330; 2– С. 143-146; 3 – С. 136-139; 4 – С. 344-356; 5 – С. 24-110]

Тема 5. Кости руки.

Задание: Аналитический рисунок скелета руки.

Задача: Задача: опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, проанализировать конструкцию и выполнить ряд рисунков костей плеча, предплечья и кисти в их взаимосвязи в различных положениях; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер а4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: плечевая кость, сустав, лучевая кость, локтевая кость, пронация, супинация, запястный сустав, эпифиз, надмышцелок, суставной блок, олекранон, венечный отросток, суставная головка, шиловидный отросток, кисть, запястье, пястные кости.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. Объяснить конструкцию и механику локтевого сустава.
2. Охарактеризовать анатомическое строение плечевой кости.
3. Охарактеризовать форму и рельеф локтевой кости.
4. Охарактеризовать форму и рельеф лучевой кости.

Литература: [1 – С. 7-330; 2– С. 166-170, 183-189; 3 – С. 170-175; 4 – С. 380-385, 391-402; 5 – С. 26-34]

Тема 6. Череп.

Задание: Аналитический рисунок черепа.

Задача: Задача: опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, проанализировать конструкцию и выполнить ряд рисунков черепа в разных ракурсах; передать пропорции, соотношение мозгового и лицевого отдела, симметрию правой и левой части; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер а4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Задание: аналитический рисунок черепа с натуры

Задача: выполнить рисунок черепа с натуры; конструктивное построение черепа; передать пропорции, форму, тональные отношения, освещение, пространство.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Формат: 40х50 см.

Термины и понятия: мозговая часть черепа, лицевая часть черепа, затылочная кость, височная кость, теменные кости, клиновидная кость, лобная кость, верхняя челюсть, нижняя челюсть, скуловая кость, носовые кости, решетчатая кость, глазничные впадины, полости рта и носа. построение черепа; крестовина.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. Объяснить конструкцию и механику нижней челюсти.
2. Охарактеризовать анатомическое строение мозгового отдела черепа.
3. Охарактеризовать форму и рельеф затылочной кости.
4. Охарактеризовать форму и рельеф лобной кости.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 69-71, 100-101, 440-449; 5 – С. 250-258]

Тема 7. Врисовывание скелета в контурный рисунок фигуры человека.

Задание: Аналитический рисунок скелета внутри контурного силуэта фигуры.

Задача: С законченного студенческого рисунка мужской фигуры (сидящей или стоящей) переводится контур фигуры через копирку на чистый лист бумаги (60 – 70 см по большей стороне). Далее опираясь на изученный теоретический материал и аналитические конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса, врисовать скелет в контурный силуэт фигуры; особое внимание уделить определению опорных точек фигуры пропорциям и пластике скелета, соединениям костей в суставах; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материал: бумага, карандаш.

Термины и понятия: позвоночный столб, плечевой пояс, грудная клетка, череп, сустав, плечо, предплечье, кисть, таз, бедро, голень, стопа, пластика, форма, опорные точки, конструкция, пропорции.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 96-113, 154-167; 5 – С. 14-21, 292- 312, 272-277, 320...]

Раздел 2.АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, МЫШЦЫ (II семестр)

Тема 8. Мышцы головы и лица.

Задание: Аналитический рисунок мышц головы лица.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал, аналитические, конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса и анатомические рисунки мускулатуры Ене Барчаи, проанализировать форму и выполнить ряд рисунков мышц головы и лица, начать рисунок следует с построения черепа, а затем прикрепить к нему мышцы; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер А4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Задание: Выполнить зарисовки мышц головы с экорше Гудона (формат А 3).

Для грамотного рисунка экорше головы необходимо знать строение черепа и расположение мышц. Череп определяет основные пропорции головы. Следовательно, в рисунке экорше нужно обратить внимание на пропорции гипсовой модели, а также на композицию и характер головы с обнаженными мускулами. Целесообразность и необходимость рисования гипсовых моделей состоит в том, что в них найдены и обобщены взятые из действительности формы, просматривается завершенная в пластической форме характеристика головы. Неподвижность гипсового слепка облегчает задачи построения изображения.

Приступая к рисунку экорше, следует обратить внимание на активное движение, «остановленное» Гудоном в форме почти неуловимого поворота головы чуть вправо. Выявлению этого движения в рисунке поможет профильная, т.е. условная (вспомогательная) линия.

Внимательно изучая натуру как в ходе зрительного наблюдения, так и в процессе ее изображения, необходимо выявить основные обобщенные поверхностей формы. Такая «обрубковка» формы головы помогает видеть объем в изображении и передавать его в окончательном виде без упрощенности и резкости в трактовке.

На экорше надчерепная мышца (лобный мускул, сухожильный шлем и затылочный мускул), а также две височные мышцы предельно обобщены, но, тем не менее, достаточно отчетливо просматриваются. Готовая мышечная характеристика модели в гипсе должна нацеливать не на срисовывание рельефов и светотеневых эффектов, а на практическое ознакомление с расположением той или иной мышцы.

Задание также ориентировано на освоение и закрепление знаний и навыков работы со светотенью. Выполнение рисунка экорше головы человека дает базовую методическую подготовку для дальнейшей работы с натурой. Рекомендуется выполнить несколько зарисовок с натуры экорше головы в разных ракурсах, а также отдельных деталей экорше.

Термины и понятия: затылочная мышца, лобная мышца, круговая мышца глаза, мышца, сморщивающая брови, носовая мышца, круговая мышца рта, четырехугольная мышца верхней губы, мышца поднимающая угол рта, скуловая мышца, мышца смеха, треугольная

мышца, четырехугольная мышца нижней губы, мышца подбородка, щечная мышца, жевательная мышца, височная мышца.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы:

1. На какие группы делят мимические мышцы?
2. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию мышц свода черепа.
3. Определить, к каким группам мышц принадлежат: передняя ушная мышца, большая скуловая мышца, мышца гордецов, медиальная крыловидная мышца, поперечная височная мышца, затылочно-лобная мышца. Обозначить места крепления.
4. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию мышц окружности глаза.
5. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию мышц окружности носа.
6. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию мышц окружности рта.
7. Охарактеризовать функции и места крепления жевательных мышц.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 451-460; 5 – С. 262-271]

Тема 12. Мышцы торса (мышцы спины, груди и живота).

Задание: Аналитический рисунок мышц спины, груди и живота.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал, аналитические, конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса и анатомические рисунки мускулатуры Ене Барчаи, проанализировать форму и выполнить ряд рисунков мышц спины груди и живота, начать рисунок следует с построения скелета, а затем прикрепить к нему мышцы, частично оставляя видимым под мышцами рисунок скелета; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер А4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: общий разгибатель спины, длиннейшая мышца спины, подвздошнореберная мышца, задняя нижняя зубчатая мышца, задняя верхняя зубчатая мышца, мышца, поднимающая лопатку, малая и большая ромбовидные мышцы, полуостистая мышца головы, ременная мышца головы, ременная мышца, широкая мышца спины, трапецевидная мышца, большая грудная мышца, подключичная мышца, малая грудная мышца, передняя зубчатая мышца, косая внутренняя мышца живота, косая наружная мышца живота, прямая мышца живота.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы

1. Обосновать функциональное значение наружных межреберных мышц
2. Обосновать функциональное значение внутренних межреберных мышц
3. Охарактеризовать форму, строение и механизм действия диафрагмы.
4. Перечислить мышцы груди, задействованные в механизме дыхания.
5. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию большой и малой грудных мышц.

6. Охарактеризовать места крепления и двигательную функцию передней зубчатой мышцы.
7. Указать, к каким мышцам принадлежат следующие анатомические структуры: белая линия, паховая связка, внутрибрюшная фасция, подвздошно-рёберная мышца, длиннейшая мышца, остистая мышца.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 321-340, 357-376; 5 – С. 196-221]

Тема 13. Мышцы руки.

Задание: Аналитический рисунок мышц руки.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал, аналитические, конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса и анатомические рисунки мускулатуры Ене Барчаи, проанализировать форму и выполнить ряд рисунков мышц плеча и предплечья, начать рисунок следует с построения скелета, а затем прикрепить к нему мышцы, частично оставляя видимым под мышцами рисунок скелета, особое внимание следует уделить проработке формы поверхностных слоев мускулатуры; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер А4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: клювоплечевая мышца, плечевая мышца, двуглавая мышца плеча, трехглавая мышца плеча, локтевая мышца, квадратный пронатор, длинный сгибатель большого пальца, глубокий сгибатель пальцев, поверхностный сгибатель пальцев, локтевой сгибатель кисти, длинная ладонная мышца, лучевой сгибатель кисти, круглый пронатор, собственный разгибатель указательного пальца, длинная отводящая мышца большого пальца, короткий разгибатель большого пальца, длинный разгибатель большого пальца, мышца вращающая наружу, длинный лучевой разгибатель кисти, короткий лучевой разгибатель кисти, общий разгибатель пальцев, собственный разгибатель 5 пальца, локтевой разгибатель кисти, плечелучевая мышца.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы

1. Охарактеризовать места крепления к костям верхней конечности и комплексную двигательную функцию передней группы мышц плеча.
2. Охарактеризовать места крепления к костям верхней конечности и двигательную функцию задней группы мышц плеча.
3. Обосновать анатомическое значение следующих мышц: двуглавая мышца плеча, плечевая мышца, клювоплечевая мышца.
4. Охарактеризовать строение и механизм действия двуглавой мышцы плеча.
5. Обозначить места крепления внутренней, наружной и длинной головок, а также двигательную функцию трехглавой мышцы плеча.
6. Охарактеризовать места крепления к костям верхней конечности и двигательную функцию локтевой мышцы.
7. Обозначить все мышцы верхней конечности по группам: а) сгибатели; б) пронаторы; в) разгибатели; д) супинаторы.
8. Обозначить все мышцы глубокого слоя предплечья.

9. Охарактеризовать строение и механизм действия глубокого сгибателя пальцев.
10. Охарактеризовать строение и механизм действия длинного сгибателя большого пальца.
11. Охарактеризовать места крепления к костям верхней конечности и двигательную функцию поверхностного сгибателя пальцев.
12. Охарактеризовать функциональное значение лучевой подгруппы задних поверхностных мышц.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 403-418; 5 – С. 64-93]

Тема 14. Мышцы таза и бедра.

Задание: Аналитический рисунок мышц таза и бедра.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал, аналитические, конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса и анатомические рисунки мускулатуры Ене Барчаи, проанализировать форму и выполнить ряд рисунков мышц таза и бедра, начать рисунок следует с построения скелета, а затем прикрепить к нему мышцы, частично оставляя видимым под мышцами рисунок скелета, особое внимание следует уделить проработке формы поверхностных слоев мускулатуры; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер А4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: подвздошнопоясничная мышца, большая поясничная мышца, малая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца, мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, большая ягодичная мышца, латеральная широкая мышца бедра, медиальная широкая мышца бедра, средняя широкая мышца бедра, прямая мышца бедра, портняжная мышца.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы

1. Обозначить места крепления к скелету пояса нижних конечностей и обосновать анатомическое значение следующих мышц: гребешковый мускул, полусухожильный мускул, портняжный мускул, внутренний широкий мускул.
2. Перечислить наружные мышцы таза и охарактеризовать механизм их двигательной функции.
3. Обозначить места крепления и охарактеризовать двигательную функцию подвздошной и малой поясничной мышц.
4. Обозначить места крепления и охарактеризовать двигательную функцию грушевидной и внутренней запирательной мышц.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 224-249; 5 – С. 136-147]

Тема 15. Мышцы голени и стопы.

Задание: Аналитический рисунок мышц голени и стопы.

Задача: опираясь на изученный теоретический материал, аналитические, конструктивные рисунки и схемы Готфрида Баммеса и анатомические рисунки

мускулатуры Ене Барчай, проанализировать форму и выполнить ряд рисунков мышц голени и стопы, начать рисунок следует с построения скелета, а затем прикрепить к нему мышцы, частично оставляя видимым под мышцами рисунок скелета, особое внимание следует уделить проработке формы поверхностных слоев мускулатуры; передать пропорции и соотношение различных частей; передать форму в пространстве, конструкцию, используя выразительные свойства линии и тона.

Материалы: бумага, размер А4, карандаш, туш, цветной карандаш.

Термины и понятия: длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца, передняя большеберцовая мышца, подколенная мышца, длинный сгибатель большого пальца, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель пальцев стопы, трехглавая мышца икры, короткий разгибатель пальцев.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы

1. Обозначить места крепления к костям пояса нижних конечностей и двигательные функции камбаловидного мускула.
2. Обозначить места крепления к костям пояса нижних конечностей и двигательные функции короткого малоберцового мускула.
3. Обозначить места крепления к костям пояса нижних конечностей и двигательные функции длинного разгибателя большого пальца.
4. Обозначить места крепления к костям пояса нижних конечностей и двигательные функции заднего большеберцового мускула.

Литература: [1 – С. 7-330; 2; 3; 4 – С. 249-290; 5 – С. 148-165]

Тема 17. Построение и анализ фигуры на основе скелета и мышц.

Задание: Аналитический рисунок фигуры на основе скелета и мышц.

Задача: С итогового задания первого семестра «Врисовывание скелета в контурный рисунок фигуры человека» рисунок снимается на копирку и переводится на чистый лист бумаги, натянутый на планшет. На основе этого изображения скелета следует построить систему мускулатуры человека.

Мышцы изображаются от легкой прорисовки глубоких мышц до активной проработки поверхностного слоя мышц. Необходимо грамотно обозначить места крепления мышц к костям, передать пластику отдельных мышц, групп мышц, а также мышечного массива фигуры в целом.

Материалы: бумага, карандаш.

Термины и понятия: позвоночный столб, плечевой пояс, грудная клетка, череп, сустав, плечо, предплечье, кисть, таз, бедро, голень, стопа, пластика, форма, опорные точки, конструкция, пропорции, рельеф.

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислить мышцы головы и лица, охарактеризовать их комплексную двигательную функцию.
2. Обозначить основные аспекты пластики деталей лица.
3. Охарактеризовать мышцы шеи и их анатомические функции.
4. Перечислить мышцы плечевого пояса и охарактеризовать их комплексную двигательную функцию.
5. Перечислить мышцы торса (мышцы спины, груди и живота), обосновать механику их двигательной функции.
6. Перечислить мышцы руки и обозначить их комплексную функцию.
7. Охарактеризовать мышцы таза и бедра с учетом их анатомического строения и функционального строения.
8. Перечислить мышцы голени и стопы, охарактеризовать механизмы их работы.
9. Изложить основные понятия о пропорциях и центре тяжести.

Литература: [1 – С. 7-330; 4 – С. 479-491; 5 – С. 22-23, 186-195, 222-235, 272-311, 132-135]

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	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)		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)		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	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.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Баммес Г. Изображение фигуры человека / Готфрид Баммес. — М. : Сварог и К, 1999. — 39 с.
2. Баммес Г. Альбом / Готфрид Баммес. — [б. м.] : [б. и.]. — 234 с.
3. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. — М. : Дитон, 2012. — 311 с.
4. Баммес Г. Образ человека : учеб. и практ. руковод. по пластической анатомии для художников. — М. : Дитон, 2010. — 513 с.
5. Барчаи Е. Анатомия для художников. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.
6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учеб. — М. : Эксмо, 2004. — 480 с.
7. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке : учебник для худож. и худож.-промышл. училищ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1978. — 208 с.
8. Сафарлиева Д. А. Учебный рисунок в Академии художеств / авт.-сост. Д. А. Сафарлиева. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 138 с.
9. Танк В. Анатомия животных для художников. — М. : Астрель, 2004. — 156 с.
10. Учебный рисунок : учеб. пособ. / под ред. В. А. Королева. — Изд. 2-е, доп. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с.

Дополнительная литература

11. Барбер Б. Основы мастерства. Рисунок: полный профессиональный курс для художников. — М. : АСТ; Астрель, 2006. — 208 с.
12. Безуглий О. М. Рисунок : методичні вказівки і методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт Напрямок підготовки: Мистецтво Спеціальність: 6.020208 Образотворче та декоративно прикладне мистецтво. — Луганськ : ЛДІКМ, 2011. — 24 с.
13. Жабинский В. И. Рисунок : учеб. пособие / В. И. Жабинский, А. В. Бинтова. — М. : Инфра-М, 2012. — 256 с.
14. Краморов С. Н. Конструктивный рисунок : Натюрморт. Голова человека : учеб. пособ. для студ. вузов / С. Н. Краморов. — Омск : Академия, 2005. — 110 с.
15. Лушников Б. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства : учеб. пособ. / Б. В. Лушников, В. В. Перцов. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.
16. Нестеренко В. Е. Рисунок головы человека : учеб. пособ. — Мн. : Высшая школа, 2006. — 208 с.

Интернет-источники

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

10. 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 Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.