

3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 05 » 09 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки _____

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед,час.	Лек-ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4/144			72	72	Зачёт с оценкой
2	4/144			72	72	Зачёт с оценкой
3	3/108			72	36	Зачёт с оценкой
4	4/144			72	72	Зачёт с оценкой, КР
5	4/144			72	36	Экзамен – 36 ч.
Итого	19/684			360	288	Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой, КР Экзамен – 36 ч.

а

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины академический рисунок являются:

- приобретение специальных теоретических и практических знаний;
- формирование умений и навыков реалистического отображения действительности графическими средствами;
- развитие у студентов творческих способностей;
- формирование эстетического вкуса и эстетических потребностей.

Достижение поставленной цели невозможно без решения необходимых **задач**, таких как:

- изучение законов построения трёхмерной формы на плоскости;
- линейной и воздушной перспективы;
- пластической анатомии;
- истории искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Б.1.Б.10 - базовая часть.

Академический рисунок представляет собой дисциплину базовой части первого блока подготовки студентов-дизайнеров. Приобретенные знания и навыки: линейно-конструктивного построения геометрических тел, применения законов свето-воздушной перспективы, организации композиции листа - являются основой для дальнейшего изучения следующих профессиональных дисциплин: «Технический рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «История искусств», «Проектирование».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие о компетенции:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность владеть рисунком, умением использовать в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать: законы построения изображения на картинной плоскости, графические материалы и техники;

уметь: изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкций, самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений, применять знание законов построения формы;

владеть: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения; техниками и технологиями рисунка, наброска; навыками работы с натурными постановками, как краткосрочными, так и длительными.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 часов.

/ п	Раздел дисциплины (тема)	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практическ	Лабораторные работы	Контрольные работы, коллоквиум			
1	Академический рисунок 3-4 гипсовых геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, конус и т. д.)	1	1-6				24		24		6/25% Рейтинг-контроль №1
2	Рисунок драпировки складками.	1	7-12				24		24		6/25% Рейтинг-контроль №2
3	Рисунок натюрморта с гипсовой капителью и драпировкой	1	13-18				24		24		6/25% Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО						72		72		18/25% Зачёт с оценкой

4	Рисунок интерьера с протяжённым пространством (коридор)	2	1-6			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №1
5	Рисунок черепа (в двух ракурсах)	2	7-12			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №2
6	Рисунок гипсовой (обрубовочной) модели головы.	2	13-18			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО					72		72		18/25%	Зачёт с оценкой
7	Рисунок анатомической модели головы – экорше (модель Гудона).	3	1-6			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №1
8	Рисунок гипсовых слепков частей головы (нос, глаза, губы, ухо)	3	7-12			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №2
9	Рисунок античной гипсовой головы.	3	13-18			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО					72		36		18/25%	Зачёт с оценкой
10	Рисунок античной гипсовой головы.	4	1-6			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №1
11	Рисунок мужской головы человека	4	7-12			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №2
12	Рисунок женской головы человека	4	13-18			24		24		6/25%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО					72		72	KP	18/25%	Зачёт с оценкой
13	Рисунок скелета.	5	1-6			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №1
14	Рисунок гипсовой анатомической модели руки, ноги, стопы и кисти руки	5	7-12			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №2
15	Рисунок гипсовой модели торса человека (экорше)	5	13-18			24		12		6/25%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО					72		36		18/25%	Экзамен-36
	ИТОГО:					360		288	KP	90/25%	Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой, KP Экзамен – 36 ч.

Содержание дисциплины

Содержание лабораторных работ по дисциплине «Академический рисунок»

1 семестр

1. Конструктивный рисунок из 3-4 гипсовых геометрических тел, имеющих разный характер формы (куб, шар, конус и т.д.) (бумага формата А2, карандаш).

Задачи:

Ознакомиться с принципами перспективного построения различных по форме геометрических тел в процессе создания рисунка. Познать наиболее важные закономерности перспективы, освоить методы трактовки объёмной формы и пространственного положения изображаемых объектов.

2. Рисунок драпировки со складками (бумага формата А2, карандаш).

Задачи:

Познать основные виды складок, принципы образования их на тканях. Особенности моделировки складок в рисунке. Научиться анализировать сложную поверхность и передавать её форму, конструкцию, объём

3. Рисунок натюрморта с гипсовой капителью и драпировкой (бумага, карандаш).

Задачи:

Научить целостно воспринимать группу разных по форме, величине, тональности, материальности предметов, составляющих постановку. Ознакомиться с практическими приемами обобщения, передачи целостного звучания всего натюрморта.

2 семестр

4. Рисунок интерьера с протяжённым пространством (коридор) (бумага, карандаш).

Задачи: Выбрать мотив, сделать конструктивный рисунок интерьера с принципами перспективного построения.

Передать пространственные планы интерьера, целостность всего рисунка. Использовать выразительные возможности линии для передачи ближних планов.

5. Рисунок черепа (в двух ракурсах). (бумага ф. А2, карандаш)

Задачи: Выявить характерные опорные формы на черепе, играющие решающую роль в построении головы человека. Четко определить линию горизонта и сокращение в точку схода глазниц, скул, челюсти. Научится рисовать парными формами.

6. Рисунок гипсовой (обрубковой) модели головы. (бумага ф. А2, карандаш)

Задачи: Изучить закономерностей в выполнении объемной формы головы человека, основные пропорции, пластические характеристики деталей головы (глаза, уха, носа, губ).

3 семестр

7. Рисунок анатомической модели головы – экорше (модель Гудона). (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Изучить форму и конструкцию мышц головы человека, пластику лица, конструкцию формы головы. Подчинить мелкие объемы большой форме.

8. Рисунок гипсовых слепков частей головы (глаз, рот, нос, ухо) (бумага, карандаш).

Задачи: Изучить особенности строения частей головы человека и их конструктивное построение в рисунке.

9. Рисунок античной гипсовой головы (бумага, карандаш).

Задачи: Изучить методические, конструктивные принципы выполнения рисунка головы человека, познать закономерности строения и методы изображения деталей головы и их зависимость от общей формы.

4 семестр

10. Рисунок античной гипсовой головы. (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Композиция рисунка, характер модели и конструктивной основы формы головы. Проследить на рисунке сокращение парных форм. Промоделировать форму тоном, передать материальность – фактуру гипса.

11. Рисунок мужской головы человека. (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Анализ особенностей анатомического строения головы. Выявление конструктивно – анатомической структуры (выступы скуловых костей, глазничные впадины, носогубные складки); передача портретного сходства.

12. Рисунок женской головы человека. (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Анализ особенностей анатомического строения головы. Выявление конструктивно – анатомической структуры (выступы скуловых костей, глазничные впадины, носогубные складки). Передача портретного сходства. Создание выразительного художественного образа. Передача характерных особенностей формы и пластики головы в зависимости от возраста.

5 семестр

13. Рисунок скелета. (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Передать верные пропорции скелета, внимательно прорисовать суставы-локтевые, коленные, кисти рук, стопы, плечевого и тазобедренного поясов. Изучить основные пропорции человека.

14. Рисунки гипсовых анатомических моделей. (руки, ноги, стопы, кисти руки) (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Закрепить научные знания анатомических и пластических особенностей строения частей тела. Выявить характер, объем, пластику модели.

15. Рисунок гипсовой модели торса человека (экорше). (бумага ф.А2, карандаш)

Задачи: Скомпоновать изображение на листе, выявить анатомические особенности (напряжение мышц модели, выступы костей и т.д.), решить постановку в тоне.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) при проведении лабораторных работ с использованием мультимедийного проектора и интерактивной доски для анализа студенческих работ из методического фонда;
- 2) Применение программного обеспечения для демонстрации изображений теоретических основ истории искусств, перспективы, анатомии;
- 3) При коллективном обсуждении способов и приемов выполнения рисунков различных объектов;
- 4) При привлечении студентов-экспертов для проверки качества выполненных работ коллег (других студентов).
- 5) В практической деятельности, направленной на фиксацию в памяти основных способов и приемов выполнения рисунков, влияющих на их качество.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 90 часов) приходится 25% времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Семестр 1

Текущий контроль

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Выполнение набросков 3-4 гипсовых геометрических тел, имеющих разный характер формы

Рейтинг-контроль №2. Выполнение набросков драпировки складками.

Рейтинг-контроль №3. Выполнение набросков гипсовой капители.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Что такое рисунок?
2. В чём состоит различие учебного и творческого рисования?
3. Цели и задачи учебного академического рисунка.
4. Что мы понимаем под простыми и сложными формами? Приведите примеры.
5. Что мы понимаем под вспомогательными линиями построения формы в рисунке? Покажите примеры.
6. Что такое осевая линия?
7. Что мы называем линией горизонта?
8. Что мы понимаем под точкой (или точками) схода?
9. Объясните основные закономерности линейной и воздушной перспективы.
10. Объясните понятия: «блеск», «свет», «полутень», «тень», «рефлекс».
11. Что значит класть штрих по форме? Покажите это на примере рисунка тел вращения и многогранников.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и для более глубокого изучения теоретических и практических основ дисциплины.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение набросков геометрических тел в разных ракурсах.
2. Выполнение набросок драпировок.
3. Рисунок натюрморта из бытовых предметов мягким материалом.

Семестр 2

Текущий контроль

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

1. **Рейтинг-контроль №1.** Выполнение набросков интерьера.
2. **Рейтинг-контроль №2.** Выполнение набросков черепа в разных ракурсах.
3. **Рейтинг-контроль №3.** Выполнение набросков гипсовой (обрубковой) модели головы.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Что такое рисунок?
2. В чём состоит различие учебного и творческого рисования?
3. Цели и задачи учебного академического рисунка.

4. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком интерьера?
5. Объясните закономерности построения рисунка интерьера с одной и двумя точками схода.
6. Объясните особенности анализа сложной формы предмета на примере капители.
7. Объясните понятия: «блеск», «свет», «полутень», «тень», «рефлекс».
8. Что значит класть штрих по форме? Покажите это на примере рисунка тел вращения и многогранников.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и для более глубокого изучения теоретических и практических основ дисциплины.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение композиционных набросков интерьера.
2. Наброски портретов (карандаш).
3. Наброски портретов (мягкий материал).

Семестр 3

Текущий контроль

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Рейтинг-контроль №1. Выполнение набросков анатомической модели головы – экорше (модель Гудона).

Рейтинг-контроль №2. Выполнение набросков гипсовых слепков частей головы (нос, глаза, губы, ухо) (по выбору).

Рейтинг-контроль №3. Выполнение набросков античной гипсовой головы.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Цели и задачи академического рисунка.
2. Объясните основные закономерности линейной и воздушной перспективы.
3. Специфика рисования с натуры.
4. Чем отличается длительный рисунок от наброска? Каковы их цели и задачи?
5. Что такое картинная плоскость?
6. Что мы понимаем под выражением «большая форма» в рисунке?
7. Дайте определение термина «тон» в рисунке.
8. Дайте определение терминов «нюанс» и «конtrаст» в рисунке.

9. Объясните особенности анализа сложной формы на примере головы человека.
10. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком гипсовой головы или головы человека?

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и для более глубокого изучения теоретических и практических основ дисциплины.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Изучение работ старых мастеров.
2. Выполнение копий работ старых мастеров.
3. Выполнение анатомического рисунка мышц головы человека с указанием их названий.

Семестр 4

Текущий контроль

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Рейтинг-контроль 1. Выполнение набросков античной гипсовой головы.

Рейтинг-контроль 2. Выполнение набросков мужской головы человека.

Рейтинг-контроль 3. Выполнение набросков женской головы человека.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Цели и задачи академического рисунка.
2. Специфика рисования с натуры.
3. Чем отличается длительный рисунок от наброска? Каковы их цели и задачи?
4. Что мы понимаем под выражением «большая форма» в рисунке?
5. Пластическая анатомия головы человека: особенности строение формы человеческого черепа, перечислите основные лицевые мышцы головы человека.
6. Пластическая анатомия головы человека: закономерности строения носа, особенности строения формы глаза (покажите на рисунках).
7. Закономерности пропорционального членения головы на части.
8. Основные направления потока лучей света от искусственного и естественного (солнечного) источников света.
9. Каковы свойства карандаша, угля, сангины, соуса, технические приемы работы?
10. Объясните особенности анализа сложной формы на примере головы человека.
11. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком гипсовой головы или головы человека?

Темы курсовых работ

1. Особенности академического рисунка головы. Закономерности строения носа.
2. Особенности академического рисунка головы. Закономерности строения глаза.
3. Особенности академического рисунка головы. Закономерности строения уха.
4. Особенности академического рисунка головы. Закономерности строения губ.
5. Закономерности пропорционального членения головы на части в академическом рисунке.
6. Особенности строения формы человеческого черепа в академическом рисунке.
7. Академический рисунок основных мышц головы человека.
8. Академический рисунок головы в трехчетвертном повороте.
9. Академический рисунок головы человека при разном характере освещения.
10. Академический рисунок головы с передачей определенных эмоций. Смех.
11. Академический рисунок головы с передачей определенных эмоций. Плач.
12. Академический рисунок головы с передачей определенных эмоций. Боль.
13. Академический рисунок головы с передачей определенных эмоций. Ужас.
14. Создание художественного образа в академическом рисунке (на примере портрета).
15. Петербургская академическая школа учебного рисунка XVIII — начала XIX века.
16. Академический учебный рисунок 1810—1840-х годов.
17. Академический учебный рисунок середины и второй половины XIX века.
18. Академический учебный рисунок конца XIX — начала XX века.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и для более глубокого изучения теоретических и практических основ дисциплины.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение набросков головы человека в разных положениях:
 - а) в фас;
 - б) в профиль;
 - в) в три четверти.

Семестр 5

Текущий контроль

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Рейтинг-контроль 1. Выполнение набросков скелета.

Рейтинг-контроль 2. Выполнение набросков гипсовой анатомической модели руки, ноги, стопы и кисти руки (по выбору).

Рейтинг-контроль 3. Выполнение схематичных набросков гипсовой модели торса человека (экорше).

Вопросы к экзамену

2. Что такое линия горизонта, низкий и высокий горизонт? Что такое точка схода?
3. Что такое картичная плоскость?
4. Каковы свойства карандаша, угля, сангины, соуса; технические приемы работы с ними?
5. Поэтапное выполнение рисунка.
6. Что такое набросок? Чем отличается длительный рисунок от наброска?
7. Что понимается под большой формой?
8. Как объяснить конструктивную основу куба, цилиндра, конуса, пирамиды?
9. Что такое осевая линия? Что такое вспомогательные линии построения формы?
Приведите примеры.
10. Каковы основные закономерности линейной и воздушной перспективы?
11. Назовите градации светотени. Отчего происходят изменения, и отчего зависит светотень? Приведите примеры
12. Как объяснить понятия: блик, свет, полутень, тень, рефлекс?
13. Отчего зависят рефлексы и блики? Чем они обоснованы? Приведите примеры.
14. Что такое тон и тональные отношения? В чем заключаются основные законы тональных отношений?
15. Каковы основные закономерности строения формы человеческой головы?
16. Назовите основные кости черепа человека.
17. Какова последовательность работы над рисунком головы?
18. В чем заключается закономерности строения формы носа?
19. В чем заключается закономерности строения формы глаза?
20. Каковы основные мышцы головы человека?
21. Психологические задачи в рисунке портрета.
22. Особенности творческо-композиционного рисунка.
23. Роль академического рисунка в профессиональной подготовке дизайнера.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и для более глубокого изучения теоретических и практических основ дисциплины.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение набросков фигуры человека:
 - а) с упором на одну ногу;
 - б) сидящую;
 - в) в сложном положении (с поворотом).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Рабочую программу составил:

старший преподаватель кафедры ДИИР Мокшин Ю.А.,

Рецензент (ы) заслуженный художник России, член СХ России, Ткачев Ю.К.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации

протокол № 1 от 02.09.2016 года.

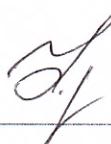
Заведующий кафедрой: д.п.н., проф. Е.П. Михеева

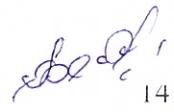
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Дизайн»

протокол № 1 от 05.09.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова

Л.Н. Ульянова

14