

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Рабочая программа дисциплины

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки

54.03.04 – Реставрация
Направленность (профиль):
Реставрация живописи

Уровень:
Бакалавриат

Форма обучения
Очная/очно-заочная/заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Председатель УМС
И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета РГГМУ
24.06.2021 г., протокол №9

Рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры
02.06.2021 г., протокол № 10
Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Автор-разработчик:
Федькина А.С. Федькина А.С.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на 2022/2023 учебный год без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИ и РЖ от 08.07.2022 №11

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дать профессиональные знания, умения и навыки в области академического рисунка, подготовить к самостоятельной творческой, реставрационной и культурно-просветительской деятельности.

Задачи:

- развить зрительное восприятие, постичь принципы и методы реалистического изображения и объемной моделировки формы средствами рисунка;
- изучить общие понятия и теоретические представления о построении, перспективе, тональному рисованию;
- овладеть особенностями восприятия трехмерного пространства предмета и общими принципами передачи его на плоском листе бумаги, постичь неповторимость индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы;
- научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;
- научить понимать и ценить значение мирового культурно-исторического наследия;
- раскрыть значимость отечественной изобразительной школы и ее роли в контексте общенациональных традиций;
- раскрыть эстетическую сущность академического рисунка

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина “Академический рисунок” для направления подготовки 54.03.04 – Реставрация относится к дисциплинам обязательной части программы бакалавриата. Дисциплина читается в 1-4 семестрах для студентов очной формы обучения.

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной компетенции выпускников ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере (консервация и реставрация объектов культуры)	ПК-3.4 Обладает профессиональными приемами работы в академическом рисунке и имеет навыки линейно-конструктивного построения.	Знать: методику выполнения подготовительного рисунка, и тональных отношений. Уметь: отобразить материальность предметов посредством фактуры; рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); Владеть: навыком линейно-конструктивного построения, способами, приемами и средствами построения на плоскости конструктивной формы, соблюдая пропорциональные отношения.
ПК-5 способен осуществлять планирование образовательного процесса в сфере изобразительного искусства и сохранения культурного наследия	ПК-5.1 Ориентируется в специфике образовательной деятельности в художественной сфере	Знать принципы формирования и наполнения современных учебно-методических комплексов дисциплин; Уметь подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег Владеть систематизированными теоретическими, практическими психолого-педагогическими знаниями для организации исследовательской и творческой деятельности обучающихся

	ПК-5.2 Ориентируется в современных формах, методах и технологиях художественного образования	Знать разновидности методов и технологий художественного образования Уметь разрабатывать современные учебно-методические комплексы, реализовывать технологии обучения Владеть различными формами презентации содержания преподаваемой дисциплины
	ПК-5.3. Использует опыт формирования универсальных учебных действий в процессе освоения учебных дисциплин в области изобразительного искусства и сохранения культурного наследия в учреждениях дополнительного образования	Знать процесс освоения ценностей искусства учащимися и развивать интерес до уровня потребности в постоянном общении с искусством; Уметь разрабатывать и прочесть популярную лекцию по искусству Владеть правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, развития и восприятия; владеть умениями адекватной оценки произведений искусства

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часа.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объём дисциплины	Всего часов	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	288	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	112	
в том числе:	-	
лекции	32	
практические занятия	80	
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	176	
Вид промежуточной аттестации	Зачет\экзамен	экзамен/зачет с оценкой

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы
			лекции	Практические занятия	СРС			
1	Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел.	1	2	6	14	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
2	Рисунок нерегулярных форм.	1	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
3	Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом	1	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
4	Рисунок натюрморта на контрасты форм, тона и текстуры.	2	3	6	14	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
5	Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах (гризайль).	2	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
6	Рисунок черепа человека в трех ракурсах.	2	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
7	Рисунок экорше Гудона в двух ракурсах.	3	3	6	14	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
8	Рисунок античной гипсовой головы.	3	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
9	Рисунок римского	3	3	7	15	Конспект, коллоквиум Творческая	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1;

	скульптурного портрета.					работа Наброски		ПК-5.2; ПК-5.3
10	Мужской портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом.	4	3	10	22	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
11	Женский портрет на передачу общей формы и характера в двух ракурсах.	4	3	10	22	Конспект, коллоквиум Творческая работа Наброски	ПК-3 ПК-5	ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
	ИТОГО		32	32	176	-	-	

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины

Тема 1. Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел.

Цель: научиться методам и правилам объемно-пространственного построения группы предметов на плоскости, целостное восприятие композиционной группы, согласованность отдельных частей с целым.

Задачи: определение взаимосвязи группы предметов, взаимное расположение на плоскости (пространственная композиция), пропорциональность, соразмерность и соподчиненность.

Тема 2. Рисунок нерегулярных форм.

Цель: понять основные конструктивные закономерности в построении нерегулярной формы (драпировки, мятой бумаги и т.д.).

Тема 3. Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом.

Цель: научиться мастерству передачи материальности и тона предметов натюрморта, перспективному построению гипсового орнамента, целостному видению группы предметов.

Задачи: построить гипсовый орнамент с учетом перспективы и особенности рельефного рисунка, выявить материальность отдельных предметов с учетом их характерных особенностей (фактуры, формы и т.д.), объема за счет светотонной моделировки.

Тема 4. Рисунок натюрморта на контрасты форм, тона и текстуры.

Цель: научиться мастерству передачи материальности, фактуры и текстуры предметов натюрморта, характера форм, целостному видению группы предметов.

Задачи: выявить материальность отдельных предметов с учетом их характерных особенностей (фактуры, текстуры, формы и т.д.), объема за счет светотонной моделировки.

Тема 5. Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах (гризайль).

Цель: понять конструктивное строение стилизованной формы головы, формообразующих плоскостей.

Задачи: Анализ конструктивных формообразующих плоскостей, объемов, пропорциональности отдельных частей по отношению к общей форме головы.

Тема 6. Рисунок черепа человека в трех ракурсах.

Цель: понять строение черепа, его формы, пластичность. Усвоить закономерности строения черепа, характерных особенностей конструктивных форм строения костей с разных ракурсов.

Задачи: закомпоновать в формате три поворота черепа, выявить конструктивно - анатомические особенности формы.

Тема 7. Рисунок экорше Гудона в двух ракурсах.

Цель: Получить обобщенное понятие о пластике лица, основных группах мышц лица.

Тема 8. Рисунок античной гипсовой головы.

Цель: анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение.

Задачи: изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение.

Тема 9. Рисунок римского скульптурного портрета.

Цель: анализ пластической формы головы. Конструктивные особенности формы головы, попытка передачи материальности.

Тема 10. Мужской портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом.

Цель: анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности.

Тема 11. Женский портрет на передачу общей формы и характера в двух ракурсах.

Цель: выразить в рисунке конструктивно-анатомическую основу головы и передать индивидуальную характеристику портретируемого, тональный разбор.

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел.	6	14
2	Рисунок нерегулярных форм.	7	15
3	Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом.	7	15
4	Рисунок натюрморта на контрасты форм, тона и текстуры.	6	14
5	Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах (гризайль).	7	15
6	Рисунок черепа человека в трех ракурсах.	7	15
7	Рисунок экорше Гудона в двух ракурсах.	6	14
8	Рисунок античной гипсовой головы.	7	15
9	Рисунок римского скульптурного портрета.	7	15
10	Мужской портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом	10	22
11	Женский портрет на передачу общей формы и характера в двух ракурсах.	10	22

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Обучение по данной дисциплине предполагают самостоятельную работу студентов над творческими работами, с использованием литературных источников по теме изучаемой учебной дисциплины, включая учебники, учебные пособия, монографии, справочно-информационные материалы, источники сети Интернет, содержащие необходимые для изучения материалы. Более подробные рекомендации представлены в Методических рекомендациях по дисциплине.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале.

Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 75;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 20;
- максимальное количество баллов за посещение лекций - 5

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с оценкой в 1 семестре и экзамен во 2 семестре.

Форма проведения экзамена: в форме итогового просмотра (творческого обхода) всех работ (по всем творческим дисциплинам проводимых в семестре учебного года).

Контролируемая компетенция - ПК-3: ПК-5

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных и практических занятий	0-5
Конспект	0-10
Коллоквиум	0-10
Тема 1-11 Творческая работа	0-55 (макс. 5 баллов за каждую работу)
Промежуточная аттестация	0-30
ИТОГО	0-100

Дополнительные баллы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Наброски	0-15

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Балльная шкала итоговой оценки на зачете

Оценка	Баллы
Зачтено	40-100
Незачтено	0-39

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Студенты выполняют практические задания в виде набросков, зарисовок, длительных постановок с сопровождением беседы и демонстрацией работ из методического фонда, а также видео-иллюстрацией. Также студенты выполняют копии рисунков старых мастеров.

Для проведения промежуточного и итогового контроля проводятся промежуточные и итоговые обходы (творческий обход) на который студент предоставляет выполненные работы по творческим (профессиональным) дисциплинам, оформленные в соответствии с требованиями в

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041669> (дата обращения: 12.07.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Учеб. /Н.Г. Ли . М.: Эксмо, 2010.-480 с.

Дополнительная литература

1. Казарин, С.Н. Академический рисунок: практикум по дисциплине по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 87 с. - ISBN 978-5-8154-0347-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041742>

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495384>

3. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению: Уч.пособие. - М.: Изобр.искусство, 1985.

4. Волков Н. Восприятие картины, - М., 1976

5. Гнедич П.П. История искусства. М., 2009

6. Готтфрид Баммес. Пластическая анатомия и визуальное выражение. [Текст] / Готтфрид Баммес. - СПб : ДИТОН, 2014. - 240 с. - (Профессиональное образование

7. Готтфрид Баммес. Изображение животных. [Текст] / Готтфрид Баммес. - СПб : ДИТОН, 2011. - 240 с. - (Профессиональное образование).

8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Москва, Искусство 1990

9. Дятлева Г. В., Ляжова К. Л. Мастера портрета. - М., 2002

10. Ельшевская Г. Портрет, - М., 2002

11. Западно-европейский рисунок. /Альбом.-М.: Изобр.искусство., 1991

12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - Москва, 2000

13. Костерин Н. Учебное рисование. - Москва: Просвещение, 1984

14. Натура и рисование по представлению. - Москва: Просвещение, 1984

15. Рембрандт. Жизнь и творчество в 500 картинах. - М.: Эксмо, 2015

16. Рисунок. Акварель. Гос.третьяк.галерея./Альбом.-М.: Советский художник, 1966

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

<http://www.risunokstroganoff.msk.ru/AcademRisunok1.htm>

http://vk.com/academic_drawing#/academic_drawing

http://www.glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html

8.3. Перечень программного обеспечения

Пакет прикладных программ Microsoft Office комплект

8.4. Перечень информационных справочных систем

Не используется

8.5. Перечень профессиональных баз данных

Не используется

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает

проведение всех видов практических занятий, промежуточной аттестации и самостоятельной работы студентов.

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного обеспечения, библиотекой РГГМУ.

Учебные аудитории для проведения практических занятий - укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, доской.

Учебная аудитория для промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью.

Помещение для самостоятельной работы студентов – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде РГГМУ.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.