

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 / специальности

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Направленность (профиль):

Изобразительное искусство, дизайн и компьютерная графика

Уровень:

Бакалавриат

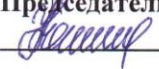
Форма обучения

Заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В.

Председатель УМС
 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.

Автор-разработчик:

 Макухина О.В.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2022/2023 учебный год без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИиРЖ от 08.07.2022 № 11

1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Академический рисунок» — изучение основ академического рисунка, общих принципов академической графики, лежащих в основе любой национальной школы искусства. 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Основы академического рисунка» является частью Б1.О.07 ОП цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется кафедрой ДПИ и РЖ. Дисциплина преподается на основе курса «Академический рисунок».

Основные задачи дисциплины:

- формирование объемного пространственного мышления,
- формирование аналитического восприятия закономерностей формообразования в природе и технике, эстетического вкуса и эстетических потребностей;
- развитие творческих способностей.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Академический рисунок» для направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование, профиль Изобразительное искусство, дизайн и компьютерная графика». Дисциплина реализуется кафедрой Декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи. Дисциплина преподается на основе курса «Академический рисунок» Дисциплина читается на 2 курсе (зимняя и летняя сессия), 3 курс (зимняя и летняя сессия) для студентов заочной формы обучения..

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование **общепрофессиональной компетенции выпускников ПК-1.1; ПК-3.4**

Таблица 1 –профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
ПК-1 Способен использовать формы, методы и технологии художественного образования для индивидуализации обуч	ПК-1.1. Применяет знания специфики изобразительной деятельности как вида духовного освоения действительности, особенностей художественного	Знать: формы, методы и технологии художественного образования для индивидуализации обучения, художественно-эстетического развития обучающихся Уметь: применять знания

ения, художественно-эстетического развития обучающихся	становления и развития на различных возрастных ступенях в организации сотрудничества обучающихся в процессе художественной деятельности.	специфики изобразительной деятельности как вида духовного освоения действительности, особенностей художественного становления и развития на различных возрастных ступенях в организации сотрудничества обучающихся в процессе художественной деятельности. Владеть: формами, методами и технологиями художественного образования для индивидуализации обучения и оказывает педагогическую поддержку обучающихся в зависимости от их способностей, образовательных возможностей и потребностей.
ПК-3 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального творческого саморазвития	ПК -3.4. Демонстрирует уверенность во владении техниками и технологиями, выразительными средствами в изобразительном искусстве и дизайне и компьютерной графике	Знать: изобразительное искусство, дизайн и компьютерную графику при реализации образовательного процесса в художественной сфере; Уметь: Проектировать педагогическую и собственную творческую деятельность с учетом современного программного обеспечения для творчества обучающихся в области дизайна и компьютерной графики; Применять свои художественно-творческие способности и знания при воплощении художественного замысла в процессе развития обучающихся и профессионального саморазвития. Владеть: техниками и технологиями, выразительными средствами в изобразительном искусстве и дизайне и компьютерной графике; способами воплощения художественного замысла посредством проектирования и создания авторского произведения искусства в области изобразительного искусства, дизайна и компьютерной графики

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часа.

Таблица 3. - Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объём дисциплины	Всего часов
	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	288
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	24
в том числе:	
лекции	8
занятия семинарского типа:	-
практические занятия	16
лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	264
в том числе:	-
курсовая работа	-
контрольная работа	-
Вид промежуточной аттестации	Зачет / экзамен

4.2. Структура дисциплины

Таблица 4.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

	Тема дисциплины	Курс	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Практические занятия	Лекции	СРС			
1	Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел.	1	2	1	32	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
2	Рисунок нерегулярных	1	2	1	32	Творческая работа	ПК-1,	ПК-1.1; ПК-3.4

	форм.						ПК-3	
3	Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом.	1	2	1	32	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
4	Рисунок натюрморта на контрасты форм, тона и текстуры.	1	2	1	42	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
5	Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах (гризайль).	2	2	1	42	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
6	Рисунок античной гипсовой головы.	2	4	2	42	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
7	Портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом.	3	2	1	42	Творческая работа	ПК-1, ПК-3	ПК-1.1; ПК-3.4
	ИТОГО	-	16	8	264	-	-	-

Таблица 4.

4.3. Содержание разделов и 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.

Методические рекомендации: последовательность выполнения рисунка по принципу «от общего к частному»

1. Компоновка композиционной группы в выбранном формате: определение размеров отдельных предметов, соотношение предметов друг к другу с учетом их взаимного расположения.
2. Перспективное построение конструкций объемных тел, определение линии горизонта, ракурса, взаимной пропорциональности предметов.
3. Светотеневая проработка форм. Определить четкую границу света и тени. Наметить линии собственных и падающих теней. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия на поверхности предметов и фона, лепка светотенью формы каждого предмета, усиление контраста света и тени. Проследить правильность тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного мест на предмете.

4. Обобщение и завершение постановки.

Тема 2. Рисунок нерегулярных форм.

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

Методические рекомендации:

1. Композиционное расположение в листе. Конструктивное построение основных видов складок.
2. Принципы образования складок на разных формах и тканях. Большие тональные отношения (свет и тень).
3. Проработка формы с учетом воздушной перспективы (свет, полутень, тень, рефлекс).
4. Обобщение и завершение работы.

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 светотоновой моделировки.

Методические рекомендации:

1. Компоновка композиционной группы в выбранном формате: определение размеров отдельных предметов, постановка на плоскости, ракурс, пропорциональные соотношения предметов друг к другу с учетом их взаимного расположения, выявление характерных особенностей отдельных предметов.
2. Светотеневая проработка форм. Определить четкую границу света и тени. Наметить линии собственных и падающих теней. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия на поверхности предметов и фона, лепка светотенью формы каждого предмета, усиление контраста света и тени. Проследить правильность тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного мест на предмете.
3. Дальнейшая моделировка формы, попытка передачи материального характера предметов с учетом фактуры и освещенности каждого предмета. Обобщение.
4. Обобщение и завершение работы.

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 светотоновой моделировки.

Методические рекомендации:

1. Компоновка композиционной группы в выбранном формате: определение размеров отдельных предметов, постановка на плоскости, ракурс, пропорциональные соотношения предметов друг к другу с учетом их взаимного расположения, выявление характерных особенностей отдельных предметов.
2. Светотеневая проработка форм. Определить четкую границу света и тени. Наметить линии собственных и падающих теней. Методически последовательное нанесение тона, усиление контраста, сопоставляя все тональные различия на поверхности предметов и фона, лепка светотенью формы каждого предмета, усиление контраста света и тени. Проследить правильность тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного мест на предмете.
3. Дальнейшая моделировка формы, попытка передачи материального характера предметов с учетом фактуры и освещенности каждого предмета.
4. Обобщение и завершение работы.

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.

Методические рекомендации:

1. Компоновка в формате с учетом двух ракурсов. Выявление пропорциональных соотношений частей к целому. Построение, анализ конструктивно-линейных особенностей формы с учетом перспективного сокращения.
2. Определение границы света и тени. Детальная моделировка тоном по форме, выявление объема.
3. Завершение моделировки, выявление основных характерных особенностей формы. Обобщение.

Тема 6. 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.

Методические рекомендации:

1. Композиционный поиск в формате: определить пропорции, оси поворота головы и шеи по

отношению друг к другу. Наметить ось симметрии, линейно-конструктивное построение объемной формы. Наметить основные плоскости головы и лицевой части (лоб, переносица, скулы, глазницы, челюсти, ухо и т.д.), характер прически, внимательно следить за пропорциональным соотношением частей лица друг к другу.

2. Более четкое анатомическое выявление характерных особенностей головы и отдельных частей лица, конструктивных и пластических: лобные бугры, височные кости, скуловые кости, расположение уха, надбровные дуги, переносица, верхнее и нижнее веко, слезник, нос, верхняя и нижняя челюсти, линия рта и т.д. Пластическое решение прически.

3. Тональное решение. Четко проследить границу света и тени, последовательность исполнения вести от общего к частному. Нюансы на освещенных и теневых участках.

4. Обобщение и завершение.

Тема 7 Мужской портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом.

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

Методические рекомендации:

1. Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).

2. Более четкое анатомическое выявление характерных особенностей головы и отдельных частей лица, конструктивных и пластических: лобные бугры, височные кости, скуловые кости, расположение уха, надбровные дуги, переносица, верхнее и нижнее веко, слезник, нос, верхняя и нижняя челюсти, линия рта и т.д. Пластическое решение прически. Проработка основных частей лица, светотень, портретное сходство, характер.

3. Завершение, выявление материальности (блеск глаз, особенности кожи).

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Таблица 5.
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.		2
2	Рисунок нерегулярных форм.		2

3	Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом.		2
4	Рисунок натюрморта на контрасты форм, тона и текстуры.		2
5	Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах (гризайль).		2
6	Рисунок античной гипсовой головы.		4
7	Портрет на передачу общей формы и с анатомическим анализом.		2

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

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пос. М.: Просвещение, 1981. -239 с.

2. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: Из-во «В.Шевчук». 2008.-504 с.

3. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве М.: Просвещение, 1979.-183 с. (Живопись – С. 7-31)

4. Макарова М.Н. Перспектива. Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект, 2009.-477 с.

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 - 70;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 20;
- максимальное количество баллов за посещение лекций - 10

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

Формы промежуточной аттестации по дисциплине для заочной формы обучения – **зачет 2 курс летняя сессия, 3 курс летняя сессия экзамен, 3 курс зимняя сессия**, Форма проведения зачета с оценкой творческий просмотр.

Контролируемая компетенция - ПК-1.1; ПК-3.4

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

Контролируемая компетенция - ПК-1.1; ПК-3.4

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Распределение баллов по видам учебной работы

2 курс (зимняя, летняя сессия)

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Текущий контроль. Творческий просмотр 1	25
Текущий контроль. Творческий просмотр 2	25
Контрольный опрос по лекциям	10
Творческий обход	20
Промежуточная аттестация	20
ИТОГО	100

3 курс (зимняя, летняя сессия)

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Текущий контроль. Творческий просмотр 1	20
Текущий контроль. Творческий просмотр 2	30
Контрольный опрос по лекциям	10
Творческий обход	20
Промежуточная аттестация	20
ИТОГО	100

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
Не зачтено	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 живописных этюдов, длительных постановок с сопровождением беседы и демонстрацией работ из методического фонда, а также видео-иллюстрацией.

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 ПРИЛОЖЕНИИ №1.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Курс	уровень	Основная литература
1	Минимальный	1. Градостроительная живопись и Казимир Малевич / Грибер Ю.А. - М.:Согласие, 2014. - 160 с.: ISBN 978-5-906709-08-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=559447 2. Методология художественного образования: Учебное пособие / ЛомовС.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. ISBN 978-5-4263- 0040-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=557401 3. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева,А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшееобразование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4- http://znanium.com/bookread2.php?book=371935
1	Базовый, продвинутый	1. Рисунок : учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. :ИНФРА-М, 2018. — 256 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование).- http://znanium.com/bookread2.php?book=939061 2. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие / З.В. Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 112 с.: ил.; 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-18-6-http://znanium.com/bookread2.php?book=319772 3.Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. -Воронеж:ВГЛУТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994- 0582-3- http://znanium.com/bookread2.php?book=858315 4.Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц : учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07020-0.- https://biblio-online.ru/viewer/5D6CFC4C-E549-4B49-BCC7-523AAECD3686/plasticheskaya-anatomiya-cheloveka-chetveronogih-zhivotnyh-i-ptic#page/1

Дополнительная литература:

1. Ли Н.Г.
«Основы академического учебного рисунка» М., Изд-во ЭКСМО, 2006 г.
2. Ли Н.Г.
«Рисование головы человека» М., Изд-во ЭКСМО, 2009 г.
3. Кузнецов А.Ю.
«Атлас анатомии человека для художников» Изд-во «Феникс», Ростов-на-Дону, 2005 г.
4. Могилевцев В.А.
«Основы рисунка» Изд-во Академии художеств, СПб, 2007 г.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

—электронная библиотека ЭБС «Znanium» (<http://znanium.com/>).

–электронная библиотека «Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

Интернет-ресурсы:

1. Википедия. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.wikipedia.org>

энциклопедия Британии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.britanica.org> – энциклопедия Британии

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

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий