

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« » 2016 г.

Академический рисунок

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 13 » ноября 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 13 » 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 18 » 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 18 » 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Паранюшкин Рудольф Васильевич, профессор кафедры живописи, графики и графического
дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников России.

Программа дисциплины «Академический рисунок» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение студентов профессиональному рисунку.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Академический рисунок» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Проектирование», «Пропедевтика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Проектирование», «Пропедевтика», «Графика», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки 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 изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основы воздушной и линейной перспективы;
- основы пластической анатомии;

уметь

- строить форму предметов, передовать штрихом и тоном объем и пространство;
- строить сложные формы, передавать штрихом и тоном объёмы;
- строить сложную форму, передавать штрихом и тоном пространство;
- строить форму предметов любой сложности;

владеть

- изобразительными средствами и инструментами, навыками зарисовок и длительной студии;
- техникой зарисовок и навыками длительной студии;
- техникой линейного и объёмного рисунка.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2 / 3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	180	72 / 36 / 36 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	72	18 / 18 / 18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	108	54 / 18 / 18 / 18

Самостоятельная работа	144	36 / 36 / 36 / 36
Контроль	108	36 / – / 36 / 36
Вид промежуточной аттестации		ЭК / – / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость	часы	432
	зачётные единицы	12
		144 / 72 / 108 / 108
		4 / 2 / 3 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт: геометрические тела, бытовые предметы с драпировкой.	Композиционное построение, выявление объемности форм графическими средствами.
2	Гипсовая голова и живая голова.	Компоновка в листе, построение формы с соблюдением канонических пропорций, выявление объёма головы.
3	Живая голова: череп в 2-х ракурсах, рисование головы натуры.	Компоновка в листе, построение головы натурщика с соблюдением индивидуальных черт, выявление объёма в пространстве.
4	Части фигуры человека: кисть, стопа, скелет человека.	Изучение анатомических особенностей частей фигуры человека.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Натюрморт: геометрические тела, бытовые предметы с драпировкой.	18	–	54	36	108
2	Гипсовая голова и живая голова.	18	–	18	36	72
3	Живая голова: череп в 2-х ракурсах, рисование головы натуры.	18	–	18	36	72
4	Части фигуры человека: кисть, стопа, скелет человека.	18	–	18	36	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Никодими, Г. Б. Рисунок. Школа рисунка [Текст] / Г. Б. Никодими ; пер. Г. Семеновой. - М. : ЭКСМО, 2002. - 158 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-04-088002-0; 20 экз. : 69-00..

2. Чиварди, Дж. Техника рисунка: инструменты, материалы, методы. Практические советы / Чиварди Дж. ; Пер. с итал. Л. Агаевой. - М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 64 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-04-009959-2; 30 экз. : 66-00..

3. Паранюшкин, Р. В. Рисунок [Текст] : учеб. пособие для студентов 1-го курса ОЗО / Р. В. Паранюшкин ; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т, Ин-т худож.

образования, Каф. рисунка и живописи. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2008. - 46 с. : ил. - ISBN 978-5-9935-0005-8 : 70-00..

4. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев ; В. И. Сторожев. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2013. - 24 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16041.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колосенцева А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24085.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломиров. специалистов 630200 "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - М. : Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2005. - 300,[1] с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01431-5; 7 экз. : 199-10..

4. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2008. - 301 с. : ил., 16 л. цв. вкл. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01431-4; 8 экз. : 246-07..

5. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов ; Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2012. - 301 с. - ISBN 978-5-691-01431-4..

6. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Колосенцева ; А. Н. Колосенцева. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-06-2277-8.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Академический рисунок» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.
3. Рабочие материалы: бумага на планшете, карандаши HB, 2B, 4B и т.д., резинка.
4. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания
по самостоятельной работе студентов
по дисциплине «Академический рисунок».

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Академический рисунок» имеет два направления. Первое заключается в самостоятельном продолжении каждого этапа аудиторного задания, а второе предполагает самостоятельное выполнение домашних заданий в виде зарисовок и краткосрочных этюдов параллельно изучаемым в аудитории темам.

1. Подготовка к работе.

Материалы и инструменты.

Рисунки выполняются на плотной чертёжной или рисовальной бумаге белого цвета. В общем случае для рисования не подходит глянцевая мелованная, рыхлая, а также бумага ярко окрашенная.

При работе мягким материалом (уголь, сангина, сепля) рекомендуется бумага тёплых тонов, вплоть до обёрточной, зернистость и рыхлость здесь допускаются.

Карандаши должны быть различной мягкости: от Т до М при работе над гипсом, от ТМ до 6 м. при работе над живой натурой.

Резинка (ластик) выбирается мягкая, эластичная.

При работе углём, сангиной, сеплей можно применять так называемую «клячку» из сырой резины. Лучше всего рисунок выполнять на бумаге, натянутой на планшет, который устанавливается на мольберте.

Освещение.

Хорошо освещенная поверхность листа и объекта рисования являются неизменным условием успешной работы.

Оптимальным расположением источника света является боковое верхнее для объекта и из-за плеча слева - для мольберта.

2. Процесс работы.

Приступая к рисованию, необходимо чётко представлять себе цель работы именно в заданное время, на этом этапе. Если предстоит сделать зарисовку, внимательно изучается объект рисования с точки зрения композиционного расположения, пропорции, движения и т.д. Если работа заключается в продолжении начатого аудиторного рисунка, то выполняются практические указания преподавателя на самостоятельный этап.

Независимо от характера работы необходимы регулярные консультации с преподавателем, чтобы не накапливались, а исправлялись возможные ошибки. Рисунки, выполненные мягким материалом, требуют закрепления фиксативом. В качестве закрепителя хорошо подходит аэрозольный лак для волос.

3. Работа с литературой.

В рисунке важнее всего наглядность, поэтому, изучая учебную, методическую альбомную литературу, наряду с текстовой информацией следует особое внимание обращать на иллюстративный ряд, где с предельной ясностью проявляется техника рисунка мастера, принципы композиции, художественная выразительность, стилевые особенности и ряд других характеристик, которые должны изучаться самым тщательным образом.

Самостоятельная работа в отличие от аудиторных уроков перекладывает груз творческой активности на студента, поэтому заочный совет мастера через литературу

чрезвычайно ценен.

4. Контроль за самостоятельной работой студента.

Специфика курса рисунка автоматически закладывает схему контроля за самостоятельной работой через систему регулярных консультаций, поэтому специальных мер и сроков предусматривать нет необходимости.

Завершающая контрольная акция происходит во время семестровых кафедральных просмотров, куда студент представляет весь самостоятельный цикл зарисовок, рисунков и этюдов.

Литература.

1. Анисимов Н.Н. «Основы рисования» м., Стройиздат, 1977 г.
2. Авсиян О.А. «Натура и рисование по представлению» М., Изобразительное искусство, 1985 г.
3. Барщ В.А. «Наброски и зарисовки» М., Искусство, 1970 г.
4. Паранюшкин Р.В. «Техника рисунка» Ростов - на - Дону, Феникс, 2006 г.
5. Таранов Н.Н. «Основы учебного рисунка и производственной графики» Львов, Свит, 1992 г.
6. Ростовцев Н.Н. «Академический рисунок» М., Просвещение, 1970 г.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Академический рисунок» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.