

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
« 28 » ноября 2016 г.

Академический рисунок

Программа учебной дисциплины
Направление 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»
Специальность «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2016

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

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 18 » ноября 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 22 » ноября 2016 г., протокол № 6

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 22 » ноября 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 учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1159) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (специальность
«Живопись и изящные искусства»), 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.
Профильной для данной дисциплины является профессиональная творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Академический рисунок» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академическая живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Монументальное искусство», «Педагогический рисунок», «Скульптура», «Акриловая живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Техника станковой живописи», прохождения практик «Копийная практика», «Научно-исследовательская практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академическая живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Монументальное искусство», «Педагогический рисунок», «Скульптура», «Акварельная живопись», «Акриловая живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Техника станковой живописи», «Технология создания произведений современного искусства», прохождения практик «Копийная практика», «Научно-исследовательская практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-12);
- способностью и готовностью использовать на практике умения и навыки в организации творческих и исследовательских работ, в управлении коллективом (ОПК-5);
- способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей (ОПК-6);
- способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении (ОПК-7);
- способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики (ОПК-8);
- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов (ПК-1);

– способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основы воздушной и линейной перспективы;
- основы пластической анатомии;
- основы пластической анатомии, основы воздушной и линейной перспективы;
- основы пластической анатомии, основы линейной и воздушной перспективы;
- основы пластической анатомии и воздушной перспективы;
- основы пластической анатомии, законы архитектурной перспективы;

уметь

- строить форму предметов, передавать 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;
- строить сложную форму. Передавать штрихом и тоном объём и пространство;
- передавать в рисунке пластические особенности натуры;
- передавать в рисунке сложные формы в ракурсе;
- передавать в рисунке формы любой сложности в движении;
- передавать любую сложную форму в пространстве;
- передавать сложные формы в пространстве архитектуры;

владеть

- изобразительными средствами и инструментами, навыками зарисовок и длительной студии;
- техникой зарисовок и навыками длительной студии;
- техникой линейного и объёмного рисунка;
- техникой рисунка карандашом и мягкими материалами;
- техникой рисунка карандашом и мягким материалам;
- техникой рисунка в любом материале;
- техникой рисования в разных материалах;
- навыками рисунка в различных материалах.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Аудиторные занятия (всего)	1316	126 / 144 / 144 / 126 / 128 / 144 / 84 / 140 / 126 / 154
В том числе:		
Лекции (Л)	162	18 / 18 / 18 / 18 / 16 / 18 / 14 / 14 / 14 / 14
Практические занятия (ПЗ)	112	– / – / – / – / 112 / – / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	1042	108 / 126 / 126 / 108 / – / 126 / 70 / 126 / 112 / 140

Самостоятельная работа	502	18 / 36 / 72 / 54 / 88 / 36 / 42 / 76 / 54 / 26
Контроль	126	– / 36 / – / – / – / 36 / 54 / – / – / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК / ЗЧО / ЗЧ / ЗЧО / ЭК / ЭК / ЗЧО / ЗЧО / ЗЧО
Общая трудоемкость часы зачётные единицы	1944	144 / 216 / 216 / 180 / 216 / 216 / 180 / 216 / 180 / 180
	54	4 / 6 / 6 / 5 / 6 / 6 / 5 / 6 / 5 / 5

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	Пропорции фигуры человека: античные слепки и фигура натурщика.	Компоновка, построение пропорций, выявление объёмов деталей фигуры человека, обобщение тональностей.
6	Полуфигура и фигура сидящего натурщика.	Построение полуфигуры с учётом ракурсов деталей, выявление объёмов форм натурщика, передача пространства. Постановка фигуры в статике и движении.
7	Фигура натурщика в ракурсе.	Изучение пропорций с учётом ракурсных сокращений фигуры, передача объёмов с учетом воздушной и линейной перспективы.
8	Фигура человека в движении.	Изучение характерных особенностей позы человека, передача динамичных форм натуры, выявление объёмов в пространстве.
9	Фигура человека в антураже.	Задача построения антуража в сопоставлении с главным элементом- фигурой, разработка композиции и объёмов фигуры натурщика в пространстве.
10	Фигура человека в архитектурном пространстве.	Задача на сопоставление пропорции человека и масштаба архитектурного пространства.

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	–	108	18	144
2	Гипсовая голова и живая голова.	18	–	126	36	180
3	Живая голова: череп в 2-х ракурсах, рисование головы натуры.	18	–	126	72	216
4	Части фигуры человека: кисть, стопа, скелет человека.	18	–	108	54	180
5	Пропорции фигуры человека: античные слепки и фигура натурщика.	16	112	–	88	216
6	Полуфигура и фигура сидящего натурщика.	18	–	126	36	180
7	Фигура натурщика в ракурсе.	14	–	70	42	126
8	Фигура человека в движении.	14	–	126	76	216
9	Фигура человека в антураже.	14	–	112	54	180
10	Фигура человека в архитектурном пространстве.	14	–	140	26	180

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека, Методические указания к выполнению текущих работ, Московский городской педагогический университет, Сторожев В.И., 2227-8397, 2013, учебно-методическое пособие, <http://www.iprbookshop.ru/16041>.

2. Ли Н.Г. Основы академического учебногорисунка. М., Из-во ЭКСМО, 2010.- 478, [2] с. : ил. - 618-50..

3. Паранюшкин Р.В. Трофимова Е. Н. Рисунок фигуры человека. Из-во Лань, СПб, 2015.- 96, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1974-6. - ISBN 978-5-91938-229-4 : 400-00..

4. Рисунок головы человека, Учебное пособие, Высшая школа, Нестеренко В.Е., 978-985-06-2427-7, 2014, <http://www.iprbookshop.ru/3553>.

5. Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и др. / Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2010. - 478, [2] с. : ил. - 618-50..

6. 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..

7. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Текст] = Figure Drawing : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. - 96, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1974-6. - ISBN 978-5-91938-229-4 : 400-00..

8. Нестеренко В. Е. . Рисунок головы человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Нестеренко. - Электрон. текстовые данные. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-985-06-2427-7.

6.2. Дополнительная литература

1. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. - М. : Эксмо, 2002. - 344 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-04-005394-0; 4 экз. : 272-00..
2. 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..
3. 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..
4. Паранюшкин Р.В. Рисунок. Из-во ВГСПУ Перемена, 2005..
5. Учебный рисунок, Учебное пособие, Высшая школа, Колосенцева А.Н., 978-985-06-2277-8, 2013, <http://www.iprbookshop.ru/24085>.
6. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Барчаи Енё. - М. : Эксмо, 2002. - 344 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-04-005394-0; 4 экз. : 272-00.

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. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.
4. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).

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. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.
3. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.
4. Рабочие материалы: бумага на планшете, карандаши HB, 2B, 4B и т.д., резинка.
5. Учебно-методический фонд, состоящий из репродукций и рисунков с образцов профессиональных мастеров, фоторепродукций и оригиналов лучших студентов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

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.

