

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д15 Рисунок**

по направлению
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Профиль
Мультимедийный дизайн и анимация

Квалификация
бакалавр

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 4 года
Форма обучения – очная

Челябинск
2023

Рабочая программа дисциплины «Рисунок» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиля подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Разработчик: О.Н.Костюк, заведующий кафедрой живописи, доцент, член СХР,

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.4. Объем дисциплины	5
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	6
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	7
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	14
3.2. Список основной и дополнительной литературы	15
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	16
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
5. Методические рекомендации преподавателю.	19
6. Методические указания для студентов	20
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	24

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины «Рисунок» являются:

- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передача этой действительности на изобразительной плоскости графическими средствами;
- развитие творческого мышления, художественного видения, формирование профессионально-творческой психологии будущего бакалавра;
- изображение, воссоздание объемно-пространственного предметного мира на плоскости, на основе изучения природных и созданных человеком форм.

Задачи дисциплины:

- освоение рисунка через систему последовательно усложняющихся заданий по рисунку с натуры (основной объект изучения – человек и окружающая пространственная среда);
- изучение закономерностей построения объемных форм на плоскости;
- приобретение знаний и применение знаний на практике метода конструктивно-пространственного анализа предметов;
- изучение технологии материалов, графических возможностей и техники академического рисунка;
- изучение пластической анатомии, перспективы, законов построения светотени служит общетеоретической основой учебного академического рисунка.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д15 «Рисунок» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль «Мультимедийный дизайн и анимация».

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой дизайна.

Дисциплина «Рисунок» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Рисунок» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Графика», «Пластическая анатомия», «Перспектива», в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Рисунок» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «История изобразительных искусств».

Навыки, полученные при изучении дисциплины «Рисунок» являются базовыми для освоения специальных дисциплин. Дизайнер должен быть готов к

практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных графических материалах, свободно владеть графическими техниками, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Рисунок».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; - реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знает основные приемы изобразительных средств рисунка, для выражения художественного образа, проектной идеи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умеет разрабатывать художественно-проектную идею с использованием поисковых эскизов, изобразительных средств и способов проектной графики; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительными средствами рисунка и графики; - разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; - методами изобразительного языка академического рисунка; - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; - способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Рисунок» составляет 288 часов (8 ЗЕТ).

В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 288 часов;

Время изучения дисциплины 1-4 семестры.

Формы промежуточного контроля — 1,2,4 семестры - экзамен; 3 семестр - зачет с оценкой.

Программа дисциплины «Рисунок» реализуется в форме практических групповых занятий.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	288	64	80	64	80
В том числе:					
Лекции	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	288	64	80	64	80
Семинары (С)	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	0	0	0	0	0
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен)	экзамен, зачет с оценкой	экзамен	экзамен	зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость час зач. ед.	288	64	80	64	80
	8	1,8	2,2	1,8	2,2

В процессе обучения предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- практическая работа над натурными постановками различной степени сложности, длительные штудии и краткосрочные рисунки;
- изучение пластической анатомии и законов построения предметного мира, изобразительных средств графики;
- применение на практике изобразительных возможностей графических материалов и техник.
- копирование образцов произведений графики мастеров изобразительного

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости	
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР		СРС
1.	Ознакомительная работа. Тональный натюрморт из предметов быта с драпировкой.	1	20	-	20	-	-	-	Графическая работа №1
2.	Изучение графических средств (точка, линия, пятно, фактура)	1	16	-	16	-	-	-	Графические работы №2, 3, 4
3.	Изучение графических техник.	1	8	-	8	-	-	-	Графические работы №5,6
4.	Композиционный тематический натюрморт	1	20	-	20	-	-	-	Графическая работа №7
	Итого:	1	64	-	64	-	-	-	Экзамен
5.	Рисунок черепа в 3х ракурсах	2	16	-	16	-	-	-	Графическая работа №8
6.	Анатомическая голова в 2 поворотах.	2	16	-	16	-	-	-	Графическая работа №9
7.	Рисунок гипсовой головы	2	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 10
8.	Наброски головы человека	2	4	-	4	-	-	-	Графическая работа № 10
9.	Голова натурщика с плечевым поясом (мужская)	2	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 11
10.	Наброски и зарисовки живой головы	2	8	-	8	-	-	-	Графические работы № 12,13
	Итого:	2	80	-	80	-	-	-	Экзамен
11.	Изучение анатомии фигуры человека. Рисунок скелета человека, 2 ракурса	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 14
12.	Рисунок анатомического торса 2 поворота	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 15
13.	Рисунок анатомической фигуры	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 16
14.	Рисунок гипсовых анатомических слепков стопы, кисти руки	3	8	-	8	-	-	-	Графические работы № 17,18

15.	Зарисовка полуфигуры человека с руками	3	8	-	8	-	-	-	Графическая работа № 19
	Итого:	3	64	-	64	-	-	-	Зачет с оценкой
16.	Зарисовка фигуры человека с натуры	4	4	-	4	-	-	-	Графическая работа № 20
17.	Рисунок обнаженной фигуры человека	4	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 21
18.	Рисунок фигуры человека в историческом костюме	4	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 22
19.	Стилизация одетой фигуры в выбранной графической манере	4	12	-	12	-	-	-	Графическая работа № 23
20.	Зарисовка интерьера с натуры	4	8	-	8	-	-	-	Графическая работа № 24
21.	Композиционный рисунок фигуры человека в интерьере	4	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 25
	Итого:	4	80	-	80	-	-	-	Экзамен
	Всего:	1-4	288	-	288	-	-	-	-

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1 семестр

Тема 1. Ознакомительная работа. Тональный натюрморт из предметов быта с драпировкой

Ознакомительная работа. Натюрморт из предметов быта. Роль и значение рисунка в процессе обучения. Рисунок с натуры как основа реалистического изображения. Задачи курса рисунка.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: графитный карандаш.

Задача: Грамотное и последовательное ведение работы: от линейного изображения до подробного тонального разбора. Лепка объема посредством светотени с передачей пространства, плановости.

Тема 2. Изучение графических средств (точка, линия, пятно, фактура)

Упражнения на основе поставленного натюрморта. 3 графических листа, различных по композиционному и стилевому решению.

Размер: формат бумаги А3

Материалы: Белая или тонированная бумага, графитный карандаш, тушь, перо, маркер.

Задача: изучение возможностей графических средств (точка, линия, пятно, фактура) для изображения пространства.

Тема 4. Изучение графических техник

Упражнения на основе поставленного натюрморта. 3 графических листа, различных по композиционному и стилевому решению.

Размер: формат бумаги А3, А4

Материалы: Белая или тонированная бумага, графитный карандаш, тушь, перо, маркер, сепия, соус, пастель.

Задача: изучение возможностей графических материалов для изображения пространства.

Тема 5. Композиционный тематический натюрморт

Разработка эскиза на основе поставленного натюрморта, выполнение в материале.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: Белая или тонированная бумага, графитный карандаш, уголь, ретушь, соус, пастель.

Задача: изучение возможностей графических материалов для изображения предметов и пространства, развитие композиционного мышления.

2 семестр

Тема 6. Рисунок черепа в 3 ракурсах

На одном листе выполняются два рисунка с натуры. Студент попеременно рисует голову в фас и профиль. Третий рисунок в три четверти выполняется по представлению. Сопровождается изучением черепа в этих поворотах. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: бумага, графитный карандаш.

Задача: проследить за сокращением основных форм головы в перспективе. Изображение головы в трех ракурсах. Композиция предполагает различную тональную нагрузку каждого отдельного изображения для выявления пространства и композиционного центра. Выполнение предварительных эскизов с поиском наиболее удачной композиции. Выразительная связь отдельных голов с плечевым поясом. Задание направлено на более глубокое изучение анатомического содержания, выявление конструктивности в изображении, передачу пространства, объема, верные светотеневые отношения.

Тема 7. Анатомическая голова в 2 поворотах

На одном листе выполняются два рисунка с анатомического слепка. Студент попеременно рисует голову в фас, профиль или три четверти. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: бумага, графитный карандаш.

Задача: изучение пластической анатомии, анализ конструкции человеческой головы, пропорций. Применение знаний на практике.

Тема 8. Рисунок гипсовой головы

Рисунок римской гипсовой головы (Германик, Гаттамелат). Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: бумага, графитный карандаш.

Задача: изучение пластической анатомии, анализ конструкции человеческой головы, пропорций. Передача большой формы, выявление конструктивных особенностей. Применение знаний на практике.

Тема 9. наброски головы человека

Рисунок головы натурщика. Модель подбирается с характерными чертами лица. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А3, А4

Материалы: бумага, графитный карандаш, сепия, ретушь.

Задача: изучение пластической анатомии, анализ конструкции человеческой головы, пропорций. Передача большой формы, характера формы.

Тема 10. Голова натурщика с плечевым поясом (мужская)

Рисунок головы натурщика. Модель подбирается с характерными чертами лица. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А3, А4

Материалы: Белая или тонированная бумага, графит, ретушь.

Задача: Грамотная и выразительная композиция листа. Ясный анатомический разбор головы с плечевым поясом. Конструктивность живого изображения. Светотеневой разбор (передача освещения).

Тема 11. наброски и зарисовки живой головы

Рисунок головы натурщика. Модель подбирается с характерными чертами лица. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А3, А4

Материалы: бумага, графитный карандаш, сепия, ретушь.

Задача: Выразительная связь головы с плечевым поясом. Изучение взаимосвязи пластической анатомии черепа и живой головы. Задание направлено на более глубокое изучение анатомического содержания, выявление конструктивности в живом изображении, передачу пространства, объема, верные светотеневые отношения.

3 семестр

Тема 12. Изучение анатомии фигуры человека. Рисунок скелета человека, 2 ракурса

Рисунок скелета с двух сторон. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: тонированная бумага, графитный карандаш.

Задача: изображение скелета в двух ракурсах спереди и сзади. Грамотная и выразительная композиция в пространстве листа. Анатомический разбор. Светотеневой разбор большой формы, изучение костной основы, анатомии.

Тема 13. Рисунок анатомического торса 2 поворота

Рисунок анатомического торса спереди и сзади. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги А3, А4

Материалы: бумага, графитный карандаш, сепия, ретушь.

Задача: изучение пластической анатомии, анализ конструкции человеческого тела, пропорций. Передача большой формы, характера формы.

Тема 14. Рисунок анатомической фигуры

Рисунок анатомической фигуры Экорше Гудлна. Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Размер: формат бумаги 2

Материалы: бумага, графитный карандаш, сепия, ретушь.

Задача: изучение пластической анатомии, анализ конструкции человеческого тела, пропорций. Передача большой формы, характера формы.

Тема 15. Рисунок гипсовых анатомических слепков стопы, кисти руки

Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок (формат бумаги А2).

Рисунок конечностей (живая модель). Рисунок частей тела человека (верхние и нижние конечности). Рисунок верхних конечностей. На *одном листе* скомпоновать руку натурщика. Необходимо передать связь лопатки, ключицы, плечевой кости. Рисунок стопы, голени, и коленного сустава.

Размер: А 2.

Материал: Белая или тонированная бумага, графит. Освещение естественное. Решение конструктивное с передачей легкой светотени.

Задача: Поиск художественно-композиционного решения в листе. Подробный конструктивно-анатомический разбор. Практическое закрепление знаний по пластической анатомии.

Тема 16. Зарисовка полуфигуры человека с руками

Тональный рисунок мягким материалом (формат бумаги А2).

Материалы: Белая или тонированная бумага, графит, ретушь, соус, сепия, белый карандаш.

Задача: Грамотная и выразительная композиция в пространстве листа.

Передача сходства, пластики и пропорций полуфигуры. Анатомический разбор. Живое изображение полуфигуры в трехмерном пространстве. Светотеневой разбор.

4 семестр

Тема 17. Зарисовка фигуры человека с натуры

Зарисовка фигуры человека с натуры. Краткосрочный рисунок Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок.

Материал: по выбору. формат бумаги А2

Задача: развитие у студентов чувства передачи движения и пропорций, техника работы мягким материалом. Композиция листа. Соотношение масштаба изображения относительно пространства листа. Передача трехмерного пространства изобразительными средствами: линия, светотень. Верная передача образов. Передача статики и движения.

Тема 18. Рисунок обнаженной фигуры человека

Линейно-конструктивный, светотеневой рисунок (формат бумаги А2).

Размер: 50*70

Материалы: Белая или тонированная бумага, графит, ретушь, соус, сепия, белый карандаш.

Задача: Грамотная и выразительная композиция в пространстве листа.

Передача сходства, пластики и пропорций фигуры. Анатомический разбор. Живое изображение фигуры в трехмерном пространстве. Светотеневой разбор. проследить конструктивные особенности фигуры и координацию всех частей тела, выражающих состояние покоя и состояние напряжения сил.

Тема 19 Рисунок фигуры человека в историческом костюме.

Тональный рисунок мягким материалом. Модель подбирается с характерными выразительными чертами.

Размер: бумага формата А2.

Материалы: Бумага, мягкий материал, сангина, сепия, ретушный карандаш.

Задача: передача возникшего в постановке глубокого пространства, внимательное отношение к окружающим аксессуарам для создания психологического образа изображаемого человека.

Тема 20 Стилизация одетой фигуры в выбранной графической манере. (формат бумаги А2).

Тональный рисунок мягким материалом. Модель подбирается с характерными выразительными чертами.

Размер: бумага формата А2.

Материалы: Бумага, мягкий материал, сангина, сепия, ретушный карандаш.

Задача: передача возникшего в постановке глубокого пространства, внимательное отношение к окружающим аксессуарам для создания психологического образа изображаемого человека.

Тема 21. Зарисовка интерьера с натуры. Тональный рисунок мягким материалом (формат бумаги А2).

Зарисовка интерьера со сложным освещением (пространственное тоновое решение).

Размер: бумага формата А2.

Материалы: Бумага, мягкий материал, сангина, сепия, ретушный карандаш.

Задача: создание единого композиционного ансамбля с учетом тех или иных особенностей постановки, отражение усложнившихся тональных и силуэтных взаимосвязей.

Тема 22. Композиционный рисунок фигуры человека в интерьере

Тональный рисунок, материал по выбору (формат бумаги А2). Модель подбирается с характерными выразительными чертами.

Размер: бумага формата А2.

Материалы: Бумага, мягкий материал, сангина, сепия, ретушный карандаш.

Задача: передача возникшего в постановке глубокого пространства, внимательное отношение к окружающим аксессуарам для создания психологического образа изображаемого человека.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Рисунок» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература составляет 0,25 экз. из расчета на 1 обучающегося. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы **Список основной литературы**

1. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110080.html> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-46305-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307532> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 3.

Список дополнительной литературы

1. Гавриляченко, С. А. Композиция в учебном рисунке [Текст] : научно-методическое издание / Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова ; С. А. Гавриляченко. — Москва : Сканрус, 2010. — 192 с. : ил.
2. Ли, Н. Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. Г. Ли. — Москва : Эксмо, 2009. — 264 с. : ил. — (Классическая библиотека художника).

3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : 4арт, 2012. – 72 с. : цв. ил. – (250-летию Российской Академии художеств посвящается).
4. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-46305-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307532> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Ростовцев, Н. Н. Рисунок [Текст] : учебник для вузов / Н. Н. Ростовцев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 240 с. : ил.
6. Рыжкин, А. Н. Как рисовать фигуру человека [Изоматериал] : [учебное пособие] / А. Н. Рыжкин ; [Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова ; авт. вступ. ст. : С. В. Курасов, А. В. Губко]. – Москва : Эксмо, 2014. – 56 с.
7. Строгановская школа рисунка [Изоматериал] : [альбом] / Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова ; [гл. ред. Н. К. Соловьев]. – Москва : Сварог и К, 2001. – 351 с. : ил.
8. Учебный рисунок в Академии художеств [Изоматериал] : альбом / под ред. Б. С. Угарова ; авт.-сост. Д. А. Сафаралиева. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 160 с. : ил.
9. Чеботкин, В. А. Школа академического рисунка [Текст] : учебное пособие, курс лекций / В. А. Чеботкин. – Йошкар-Ола : ООО "Типография "Вертикаль", 2013. – 126 с. : ил.

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

Электронные библиотеки:

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ

<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова

<http://www.klassika.ru/> - Русская классика

<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

– Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека

<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

– Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ

<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

<http://www.russianculture.ru/> - Культура России

<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России

<http://www.museum.ru/> - Музеи России

– **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информиио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории для групповой работы обучающихся, оборудованной специализированным оборудованием и мебелью: мольберты стационарные, софиты на стойках, стол письменный, столы натюрмортные, стулья, кресла и табурет для натурности, ширма, встроенный шкаф книжный для методической литературы и наглядных пособий, стеллажи металлические для учебных работ, стойки металлические с перфорацией для натуральных постановок, подиумы для натурности.

Методический фонд учебных работ содержит иллюстративный материал в соответствии с календарно-тематическим планом дисциплины.

Натюрмортный фонд включает: реквизит для учебных постановок: костюмы, драпировки, музыкальные инструменты (гитара, домра и пр.); реквизит гипсовый для учебных постановок: гипсовые головы, гипсовые слепки частей лица, фигуры человека, гипсовые геометрические тела, каркасы геометрических

тел; домашняя и кухонная утварь, посуда, керамика, предметы быта, предметы одежды.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Рисунок»

Курс академического рисунка предполагает практические занятия под руководством преподавателя.

По дисциплине «Рисунок» применяются традиционные методы обучения. Организация образовательного процесса происходит в соответствии с поэтапным выполнением учебного задания. Объяснение преподавателя, индивидуальная работа со студентами. Представляются образцы лучших работ студентов из фонда института, а также репродукции рисунков мастеров.

Рисунок – одна из главных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения, основой которого является рисование с натуры, изображение видимой конкретной формы в условиях реальной среды, средствами линии, светотени, тона.

В рисунке раскрывается содержание художественного произведения, его основная мысль, решается сюжетное и композиционное построение, придается жизненность и выразительность изображению.

Освоение рисунка как учебной дисциплины происходит через выполнение системы последовательно усложняющихся заданий по работе с натуры. Перед студентами ставятся задачи: изучение конструктивных пластических законов и логики построения изображаемой формы, организация пространства средствами линейного, светотеневого (рельеф), тонального рисования, организация взаимосвязи предметов, организация изображения в формате, с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма, движения и равновесия.

Обучение рисунку тесно связано с изучением пластической анатомии, перспективы, техники и технологии графических материалов и копирования работ старых мастеров. Все обучение должно подвести к обретению единства видения, строиться на принципе соподчинения – от общего к частному, от частного к целому с органическим слиянием эмоционального и логического начал, с постоянным стремлением к ясному отображению живой, конкретной действительности.

Процесс обучения рисунку проводится на основе глубокого изучения с натуры, а также выполнению кратковременных зарисовок с натуры, по памяти и по представлению.

Задания по рисунку выполняются в следующей последовательности: эскиз-набросок небольшого размера, компоновка изображения на листе бумаги,

пластическая характеристика главных пластических масс, разработка деталей, подчинения их целому.

На старших курсах усложняется освещение, пространственная и сюжетная организация учебных постановок, обращается особое внимание на композицию с учетом внутренней структуры формата. Таким образом, по средствам организации учебных постановок, раскрытия их смысла и методики ведения задания, преподаватель прививает студентам культуру многовариантного образного видения и умения воплощать идеи в зрелые формы через личное творчество.

Рисунок не только один из видов изобразительного искусства, но и основа всего реалистического изобразительного искусства, залог художественного мастерства, открывающей перед художником неограниченные возможности и свободу в изложении изобразительных замыслов.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Рисунок»

Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно, студент должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) поместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, студент должен ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение.

Изучение натуры начинается с непосредственного наблюдения. Студент вначале зрительно знакомится с натурой, а затем его внимание переключается на ее пропорции, характер формы, движение и освещение. Такое предварительное наблюдение натуры служит ступенью к детальному анализу объекта.

Изображение начинается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюрморт), то студент должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить.

Начинать работу на основном листе можно только после того, как разработаны композиционные наброски будущего рисунка.

На первых порах большую трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие. Студент, глядя через видоискатель, должен как бы видеть рамку будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров основного листа бумаги.

Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, студент выбирает наиболее удовлетворяющий поставленной задаче, и начинает работать на основном листе.

Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид натуры. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе

работы студент должен научиться видеть основную форму предмета. Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Задача студента – научиться определять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается прищуривать глаза так, чтобы, форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Второй этап – конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина контрастной линии позволяет выявить воздушность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть прозрачными, стеклянными.

Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материальности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на основе точного анализа отношений между всеми элементами формы.

На данном этапе работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань) рисунок тщательно прорабатывается в тональных отношениях.

Когда все детали прорисованы, и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс обобщения.

Четвертый этап – подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над рисунком. На этом этапе студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет света и тени, блики, рефлексy и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию.

В настоящее время линейно-конструктивный рисунок называют линейно-объемным. Форма строится без копирования светотонального состояния модели при помощи системы линий различной активности, нанесенных строго с учетом выявления объема конструкции.

Задача заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой. Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»).

Программа начинается с рисунка несложного натюрморта. В рисунке, даются принципы перспективного изображения предмета и его компонентов на рисунке с точки зрения и картинной плоскости.

Рисование головы человека занимает особое место в изобразительном искусстве и является непременной составляющей системы классического образования художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров.

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов изображения. Последнее обстоятельство обусловлено не только разнообразием индивидуальных особенностей каждого человека, но и наличием таких важных и сложных по строению деталей, как глаз, нос, губы, уши, волосы, шея.

Для правильного изображения головы человека необходимо обладать определенной суммой знаний, умений и практических навыков. Нужно хорошо знать анатомические закономерности строения костей и мышц, уметь производить конструктивные построения головы и ее деталей на плоскости.

Общая форма головы человека определяется ее конструктивно-анатомической основой. Изучение анатомического строения головы должно сопровождаться анализом и построением изображений обобщенной формы при обязательном соблюдении точных пропорций и законов перспективы. Такой подход позволяет рисовать осмысленно, а не копировать видимые формы.

В процессе построения рисунка должна строго соблюдаться последовательность, что является основным условием верного воспроизведения изображения натуры и успешного выполнения рисунка.

Рисование живой головы человека по своей сути мало отличается от рисования гипсовой головы. Вместе с тем, рисунок живой головы требует более глубоких знаний и профессиональной подготовки. В отличие от гипсовой, живая голова более подвижна и имеет много мелких второстепенных деталей (например, морщин). Кроме того, окраска кожи, волос, глаз, губ, щек затрудняет видение формы, в результате чего рисующий невольно копирует тональные пятна, тогда как тональная моделировка гипсовой головы из-за однородности по тону зависит только от освещенности. Рисуя живую голову, следует ориентироваться на те же основополагающие принципы, что и при рисовании гипсовой, придерживаясь методической последовательности на всем протяжении работы над рисунком.

Важное место в рисовании фигуры человека занимают его детали, а именно, конечности и особенно их ступни и кисти. Кисти и стопы являются одними из самых сложных форм человеческого тела и имеют много сходства друг с другом.

Рука человека является сложным и тонким инструментом. По своей конструкции она приспособлена исполнять самую различную работу – от тяжелой физической до тонкой филигранной. Руки выражают гнев, печаль, радость и множество других чувств и переживаний и их оттенков, чем широко пользуются художники и актеры в своих произведениях. Часто выразительные жесты раскрывают зрителям смысл событий, представленных на картине. Поэтому изображение рук имеет не менее важное значение, чем изображение лица, и является одной из самых сложных задач в рисунке. В построении формы кисти и стопы особое значение придается выявлению конструктивной основы. Конструктивный рисунок является первоосновой, в которой уже определенно выражено то, что получит свое завершение в законченном рисунке. Основательно поработав над изучением строения форм конечностей, можно проверить свои знания рисунками с натуры и по памяти, чередуя их время от времени, а иногда упражняясь в рисовании по воображению, выявляя механику движения конечностей. Умение изображать конечности в разнообразных положениях и

движениях помогут вам в дальнейшей работе над рисунком фигуры человека во всех сложных и многообразных движениях, а также в будущем, в своей творческой деятельности.

При рисовании полуфигуры необходимо обратить внимание на взаимное расположение частей тела, то есть положение тазобедренного сустава по отношению к грудной клетке с плечевым поясом. С точки зрения механики названные части тела при опоре на одну ногу устремляются друг к другу. То есть плечевой пояс и тазобедренный сустав со стороны опорной ноги сближаются, а с расслабленной – дистанцируются.

При этом грудная клетка с плечевым поясом, принимая положение наклона, еще и перемещается в сторону опорной ноги, тем самым, придавая фигуре устойчивое равновесие. Задача на этапе построения состоит в том, чтобы постепенно придать первоначальной обобщенной схеме модели реальную живую форму. Изображение формы поверхности живота является одной из наиболее сложных задач в рисовании фигуры человека. Поэтому необходимо обладать знаниями анатомии.

Человек и его образ в изобразительном искусстве остается главным объектом. Поэтому изучение и рисование человеческого тела является непременной составляющей художественного классического образования для художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров.

Изображение человеческого тела, как наиболее сложной и совершенной формы в живой природе, является одной из важнейших задач в учебной программе изобразительных школ разного уровня.

Однако человеческое тело по многим параметрам (внутренним и внешним) имеет чрезвычайно сложное строение и требует глубокого изучения. Поэтому студентам на этой ступени обучения для целенаправленной работы потребуются больше усилий воли, мобилизация всех имеющихся знаний и умений. Главное в учебных занятиях является практическая работа с натуры. Для ее успешной реализации необходимы дополнительные сопутствующие знания и умения. Это знание законов перспективы, пропорции, закономерностей строения тела, анатомических основ. Изучение основ головы, тела и всей фигуры в целом, позволяет понять механику движений, связь и взаимодействие отдельных частей тела.

Критерии оценивания практических заданий:

- полнота и качество выполнения практических работ в течение семестра;
- композиционное решение листа;
- владение художественными средствами – линией, пятном, тоном;
- понимание пространства, светотени, перспективы;
- техническое мастерство студента;
- художественность, образность, психологичность.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Значения оценочных показателей:

- «отлично»: правильное и качественное выполнение практических работ в

течение семестра; грамотное композиционное размещение в листе; уверенное владение художественными средствами; передача характера и психологической характеристики модели;

- «хорошо»: правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объеме; не всегда грамотное композиционное размещение в листе; не всегда уверенное владение художественными средствами; не всегда передается характер и психологическая характеристика модели;
- «удовлетворительно»: не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объеме; не уверенное владение художественными средствами; студент не может передать характер и психологическую характеристику модели;
- «неудовлетворительно»: не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; неумение грамотно использовать в учебной и творческой работе художественные средства.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Форма проведения аттестации может быть конкретизирована в зависимости от контингента обучающихся.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.