

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн,
Профиль подготовки «Графический дизайн»

Разработчик:

Разработчик: доцент кафедры Мортаев А.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению курса «Академический рисунок» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 дизайн, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13 августа 2020 г.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Учебным планом отведено 62 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для успешного освоения курса «Академический рисунок» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Задания должны выполняться с соблюдением методической последовательности:

1. Поиски формата листа (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольник), соотношения размеров изображаемой группы объектов и фона, масштаба, характера предметов в серии форэскизов (примерный размер 7х9см). Общее количество форэскизов – не менее 5шт.
2. Анализ проделанной работы и выбор лучшего решения.
3. Перенесение выбранной композиции на итоговый формат с сохранением масштабов и пропорций.
4. Решение поставленных в задании задач и работа в материале.

Основные критерии оценки:

1. Раскрыт художественный образ темы задания.
2. В задании присутствует оригинальность, качество и новизна.
3. Последовательно выполнены и представлены все этапы задания.
4. Задание выполнено вовремя.
5. Практическая часть задания выполнена технологически грамотно.

Если задание представлено не в полном объеме, студент по решению комиссии может быть не аттестован.

В таблице 1 перечислены темы для практических занятий студентов по каждому из разделов.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Академический рисунок» следует выполнять виды самостоятельных работ:

Самостоятельная работа в библиотеке и дома. Студент обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной подготовки.

1-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы) описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
1.	Натюрморт с гипсовыми формами (конус, призма).	<p>линейно-конструктивный рисунок с введением минимального количества тона.</p> <p><u>Цель:</u> развитие абстрактного, аналитического мышления.</p> <p><u>Методические задачи:</u> определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Разместить и уравновесить предметы в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Построить предметы с учетом перспективы, пропорций и характера, анализируя их геометрическую структуру, форму, объем, взаимосвязь. Выявление пространственности через тональную разницу видимых и невидимых линий.</p> <p><u>подача</u> – формат 40х50см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>
2.	Натюрморт из простых предметов одного тона(3-4). Боковой свет.	<p>Предметы имеют одинаковый светлый тон.</p> <p><u>Цель:</u> Получение навыков выявления объема предметов. Научиться видеть группу предметов как единое пространственное тело через светотеневое обобщение.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и характера, анализируя их геометрическую структуру, форму, объем, взаимосвязь. Применяя световоздушную перспективу, вылепить форму тоном (свет, полутон, тень, рефлекс). Проанализировать количество света, целостность тонального пространства листа (при боковом освещении использовать принцип рельефности).</p> <p><u>подача:</u> формат 50х70см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>
3.	Натюрморт. Общий свет, общая тень.	<p>Пятновое решение.</p> <p><u>Цель:</u> Развить навыки цельного видения композиции. Научиться видеть распределение света и тени в</p>
		<p>постановке как систему пятен.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Проанализировать натюрморты объединить общим пластическим пятном свет и тень. Найти выразительные очертания общей массы предметов и распределение в ней пятен света и тени.<u>подача</u> – формат А3. <u>Материал:</u> бумага, тушь.</p>
4.	Наброски фигуры человека.	<p>Силуэт, пятно.</p> <p><u>Цель:</u> Получение навыков рисования фигуры человека, его пропорций и пластики. Научиться видеть фигуру цельно через силуэтное обобщение.<u>Методические задачи:</u> Определить пропорции, характер, пластику фигуры и ее расположение в формате листа.</p> <p><u>подача:</u> 30 листов, формат А4. <u>Материал:</u> бумага, тушь, соус.</p>

2-й семестр

1.	Натюрморт из простых (разноокрашенных) предметов(3-4). Боковой свет.	<p><u>Цель:</u> Получение навыков выявления объема и тональности предметов.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и характера, анализируя форму, объем, взаимосвязь. Применяя световоздушную перспективу, вылепить форму тоном (свет, полутон, тень, рефлекс).</p> <p>Проанализировать локальную тональную разницу. Передать материальность.</p> <p>подача: формат 50x70см. Материал: бумага, карандаш.</p>
2.	Натюрморт на силуэт.	<p>Выразительное пятновое решение композиции. <u>Цель:</u> Получение навыков обобщенного видения группы объектов как пятна сложной формы и грамотному композиционному расположению изображения на листе.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить формат листа, масштаб, характер предметов. Найти расположение основных масс предметов, их расчлененность или простую форму, почувствовать размер и расположение всей группы предметов на листе. Особое внимание уделить поиску точных очертаний предметов и просветов между ними.</p> <p><u>подача</u> – формат А3. <u>Материал:</u> бумага, тушь.</p>
3.	Натюрморт из простых предметов(3-4). Контражур.	<p>Анализ количественной и качественной характеристики света и тени, светотональные нюансы внутри черного и белого в листе, их мягкое взаиморастворение, при сохранении цельных тональных отношений.</p>
		<p><u>Цель:</u> Получение навыков видения и изображения объемов в пространстве.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Построить предметы с учетом перспективы, пропорций и характера. Применяя световоздушную перспективу вылепить форму тоном (свет, полутон, тень, рефлекс). При освещении контражуром использовать принцип силуэтности. Объединить свет и тень, при этом светотональные нюансы в тени: полутон, рефлекс не должны выходить из общего тонального строя. Создать ощущение цельности, слитности.</p> <p><u>подача</u>- формат 50x70см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>
4.	Серия упражнений «Графический анализ натюрморта» (на основе готовых произведений).	<p><u>Цели:</u> получение навыков анализа композиции точки зрения тонального решения, изучение законов формальной композиции.</p> <p><u>Задачи:</u> разложить заданный натюрморт в 4 упражнения сначала на 4 тона (белый, черный, светло-серый, темно-серый), затем на 3 тона (белый, черный, серый), на 2 тона (белый, черный). <u>Формат:</u> А5</p> <p><u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>

5.	Серия упражнений «Типы композиции натюрморта» (на основе поставленного натюрморта).	<p><u>Цели:</u> изучение основных типов композиций в различных форматах, получение навыков их использования при работе с натюрмортом, изучение законов формальной композиции, умение использовать различные графические средства.</p> <p><u>Задачи:</u> в 6 упражнениях компоновать натюрморт в 3 основных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадрат), используя поочередно 6 типов формальной композиции: «треугольник», «диагональ», «вертикальные ритмы», «горизонтальные ритмы», «вертикальный прямоугольник», «горизонтальный прямоугольник». Для каждого упражнения задано определенное графическое средство, или их комбинация (линия, пятно, фактура, линия + пятно и др.) и определенный графический материал (тушь, маркеры, мягкий материал).</p> <p>После окончания упражнений на основе самого удачного из них необходимо сделать итоговый графический натюрморт формата А3.</p> <p><u>Формат:</u> упражнений - А5, итоговый лист – А3</p> <p><u>Материал:</u> бумага, тушь, маркеры, карандаш, мягкий материал.</p>
6.	Наброски фигуры человека.	<p>Линия.</p> <p><u>Цель:</u> Получение навыков рисования фигуры человека, его пропорций и пластики с помощью линии.</p> <p><u>Методические задачи:</u> Определить пропорции,</p>
		<p>характер, пластику фигуры и ее расположение в формате листа. Добиться выразительности линии используя различные графические материалы.</p> <p><u>Подача:</u> 30 листов, формат А4.</p> <p><u>Материал:</u> бумага, карандаш, тушь, ретушь, мягкие материалы.</p>

3-й семестр

1.	Натюрморт в интерьере.	<p>Творческий натюрморт, ориентирующий студентов на поиск композиции с множеством планов, требующий плоскостного решения и участия любых элементов рабочей мастерской, кроме выставленного натюрморта (окно, мольберты, дверной проем и т.д.).</p> <p><u>Цель:</u> Динамичная композиция, контраст черного и белого, ритм пятен и плоскостей, фактура.</p> <p><u>Задачи:</u> Научиться выстраивать пространство композиционными средствами – путем наложения и постепенного удаления планов. Научиться творчески осмысливать среду, искать неординарные решения, подходить к изобразительному материалу свободно.</p> <p><u>Подача:</u> формат 50x70см.</p> <p><u>Материал:</u> ретушь.</p>
----	------------------------	---

2.	Натюрморт. Графическая серия из 3 листов.	Пятновое решение в 3 тона (черное, белое, серое –растр). <u>Цель:</u> Применить и закрепить полученные изобразительные навыки и знания законов композиции в серии графических листов. <u>Методические задачи:</u> В эскизных поисках проанализировать натюрморт. Систематизировать, скомпоновать предметы натюрморта в трех листах. Добиться максимальной выразительности ритмов, силуэтов, соподчинения масштабов и форм. Решить пространство листа в 3 тона: белое, черное, серое (растр). Проследить развитие и изменение их количественного соотношения в 3 листах. Выявить постоянные и переменные признаки. <u>Подача:</u> 3 листа формата А3. <u>Материал:</u> бумага, тушь.
3.	Наброски фигуры человека.	Пятно, линия. <u>Цель:</u> Получение навыков рисования фигуры человека, его пропорций и пластики с помощью линии и пятна. <u>Методические задачи:</u> Определить пропорции, характер, пластику фигуры и ее расположение в формате листа. Добиться выразительности, условного объема используя сочетание линии и пятна в различных соотношениях. <u>Подача-</u> 15 листов, формат А4. <u>Материал:</u> бумага, тушь, мягкие материалы.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Посещение занятий, выполнение домашних заданий.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

При подготовке к просмотру (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в курсе «Академический рисунок» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.

Итоговым контролем в рамках учебной дисциплины «Академический рисунок» является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий (выполненных самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением методической последовательности). Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течение семестра.