

Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
кафедрой «Дизайн»
Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2		
5	180	136	44	60	76	–	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.
Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Кудикова Мария Павловна

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование компетенций, необходимых для понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, анализа вариантов творческих решений и технологии выполнения, выбора наилучшего из них для решения художественно-композиционных задач в проектной деятельности. Подготовка дизайнера, способного на высоком художественном уровне решать комплекс проектных задач.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Одной из основных задач дисциплины «Академический рисунок» является выработка у обучающихся художественно – эстетического видения широкого диапазона графических средств, умений при формообразовании создавать гармоничную предметно пространственную среду в соответствии с художественно – композиционными задачами, а также:

- Изучить теоретические основы академического рисунка;
- Изучить практические методы академического рисунка;
- Использовать знания и вырабатывать умения и навыки владения художественными материалами, приемами и техническими средствами.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академический рисунок» изучается в течение 1 и 2 семестра на 1 курсе обучения. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

• Компетенция	• Индикаторы достижения компетенций
---------------	-------------------------------------

<p>ПК-1. <i>Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию света и цвета, теней); • закономерности зрительного восприятия; • элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, представлению <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; • передавать различными средствами объем, фактуру, текстуру материалов изображаемых объектов; • создавать выразительные эмоциональные и художественно-образные состояния в композициях графическими средствами <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры, принципами художественно-образного изображения; • приемами и средствами передачи объема и пространства; • навыками работы различными графическими материалами для создания выразительных образов в рисунке.
--	--

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	60	76	136
лекционных	-	-	-
практических	60	76	136
индивидуальных	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	30	14	44
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость, час	90	90	180
ЗЕ	2,5	2,5	5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1 семестр		
1. Натюрморт с гипсовыми формами (конус, призма).	Линейно-конструктивный рисунок с введением минимального количества тона. <u>Цель:</u> развитие абстрактного, аналитического мышления. <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. <u>подача</u> – формат 40x50см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.	ПК-1
2. Натюрморт из простых предметов одного тона (3-4). Боковой свет	Предметы имеют одинаковый светлый тон. <u>Цель:</u> Получение навыков выявления объема предметов. Научиться видеть группу предметов как единое пространственное тело через светотеневое обобщение. <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). <u>подача:</u> формат 50x70см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.	ПК-1
3. Натюрморт. Общий свет, общая тень.	Силуэт, пятно. <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. <u>подача:</u> 30 листов, формат А4. <u>Материал:</u> бумага, тушь, соус.	ПК-1
4. Натюрморт на силуэт.	Выразительное пятновое решение композиции. <u>Цель:</u> Получение навыков обобщенного видения группы объектов как пятна сложной формы и грамотному композиционному расположению изображения на листе. <u>Методические задачи:</u> Определить формат листа,	ПК-1

	<p>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.</p> <p><u>Материал</u>: бумага, тушь.</p>	
<p>5. Натюрморт из простых предметов(3-4). Контражур.</p>	<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.</p> <p><u>Материал</u>: бумага, карандаш.</p>	ПК-1
<p>6. наброски фигуры человека.</p>	<p>Силуэт, пятно.</p> <p><u>Цель</u>: Получение навыков рисования фигуры человека, его пропорций и пластики. Научиться видеть фигуру цельно через силуэтное обобщение.</p> <p><u>Методические задачи</u>: Определить пропорции, характер, пластику фигуры и ее расположение в формате листа.</p> <p><u>Подача</u>: 30 листов, формат А4.</p> <p><u>Материал</u>: бумага, тушь, соус.</p>	ПК-1
2 семестр		
<p>7. Серия упражнений «Графический анализ натюрморта» (на основе готовых произведений).</p>	<p>Цели: получение навыков анализа композиции с точки зрения тонального решения, изучение законов формальной композиции.</p> <p>Задачи: разложить заданный натюрморт в 4 упражнениях сначала на 4 тона (белый, черный, светло-серый, темно-серый), затем на 3 тона (белый, черный, серый), на 2 тона (белый, черный).</p> <p>Формат: А5</p> <p>Материал: бумага, карандаш.</p>	ПК-1
<p>8. Серия упражнений «Типы композиции натюрморта» (на основе поставленного натюрморта).</p>	<p>Цели: 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>Задачи: в 6 упражнениях компоновать натюрморт в 3 основных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадрат), используя поочередно 6 типов формальной</p>	ПК-1

	<p>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>Формат: упражнений - А5, итоговый лист – А3</p> <p>Материал: бумага, тушь, маркеры, карандаш, мягкий материал.</p>	
9. 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>Цель: Динамичная композиция, контраст черного и белого, ритм пятен и плоскостей, фактура.</p> <p>Задачи: 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>подача: формат 50х70см.</p> <p>Материал: ретушь.</p>	ПК-1
10. Натюрморт. Графическая серия из 3 листов.	<p>Пятновое решение в 3 тона (черное, белое, серое – растр).</p> <p>Цель: Применить и закрепить полученные изобразительные навыки и знания законов композиции в серии графических листов.</p> <p>Методические задачи: 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.</p> <p>подача: 3 листа формата А3.</p> <p>Материал: бумага, тушь.</p>	ПК-1
11. Декоративный тематический натюрморт. 2 решения: острое и мягкое.	<p>Цель: Используя набор графических средств, создать 2 принципиально различных образа в соответствии с поставленной задачей.</p> <p>Методические задачи: Определить принцип построения пространства, формат листа, масштаб, характер предметов и их расположение. Определить роль акцентов, контрастов, фактур. Графические средства должны отражать образ, при общей композиционной цельности, динамичности, эмоциональной выразительности листа.</p> <p>подача: формат 50х70см.</p>	ПК-1

	Материал: бумага, авторская техника.	
12. наброски фигуры человека.	<p>Пятно, линия, орнамент, фактура. Декоративное решение, контраст черного и белого.</p> <p>Задачи: Выполнить ряд набросков, используя пластические возможности линейно-пятнового рисунка, в сочетании с орнаментом и фактурами. Передать пропорции и пластику фигуры, совмещая ритмы линии и пятна.</p> <p>подача: 30 листов, формат А4.</p> <p>Материал: бумага, тушь, палочка, перо, маркер, ручка.</p>	ПК-1

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1 семестр

Разделы дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего Час.
1. Натюрморт с гипсовыми формами (конус, призма).	10	4	14
2. Натюрморт из простых предметов одного тона (3-4). Боковой свет.	10	4	14
3. Натюрморт. Общий свет, общая тень.	10	4	14
4. Натюрморт на силуэт.	12	4	16
5. Натюрморт из простых предметов (3-4). Контражур.	12	4	16
6. наброски фигуры человека.	6	10	16
Всего	60	30	90

2 семестр

Разделы дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего Час.
7. Серия упражнений «Графический анализ натюрморта» (на основе готовых произведений).	12	2	14
8. Серия упражнений «Типы композиции натюрморта» (на основе поставленного натюрморта).	12	2	14
9. Натюрморт в интерьере.	12	2	14
10. Натюрморт. Графическая серия из 3 листов	16	2	18
11. Декоративный тематический натюрморт. 2 решения: острое и мягкое.	16	2	18
12. наброски фигуры человека.	8	4	12
Всего	76	14	90

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. – М.: Книга, 1989
2. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. Яна Франк. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2010
3. Звонарёва Л., Кудрявцева Л. Andersen и русские иллюстраторы. – М.: Арбор, 2005
4. Кудрявцева Л.С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги. – М.: Московские учебники, 2008
5. Лоренс Зиген. Цифровая иллюстрация. Мастер-класс по креативному имиджмейкингу. Издательство: Астрель, АСТ, 2005

5.2. Дополнительная литература

1. Кричевский В. Николай Ильин: У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки. Издательство: Студия "Самолет", 2000 г
2. Фундаментальные основы креативной рекламы. Кен Бартеншоу, Ник Махон, Кэролайн Барфут. Издательство: 3dCooking, 2008
3. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). Издательство: Индекс Маркет, 2011
4. В. Папанек. Дизайн для реального мира. Предисловие В. Аронова, 2010
5. Яна Франк. 365 дней очень творческого человека. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2010
6. Лапин А.И. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом. Издательство: Леонид Гусев, Мила Сидоренко, 2008
7. Каталог «Современная иллюстрация». Издательство: Index Design & Publishing, 2007
8. Добкин С.Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1986
9. Адамов Е.Б., Бельчиков И.Ф. и др. Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971
10. Герчук Е. Архитектура книги. Издательство: «ИндексМаркет», 2011

5.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия

- Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
 3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
 5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
 6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

6. ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».