

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«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 визуальная коммуникация
Форма обучения очная
Факультет Художественный
Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2	3		
8	288	226	62	60	76	90	–	Экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 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:

Доцент кафедры, кафедра «Дизайн» Морозов Александр Владимирович

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

Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель 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

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. Место дисциплины в структуре ОП.

Дисциплина «Академический рисунок» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3 семестров в объеме 226 часа практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзаменационный просмотр в конце 3 семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенными в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденными на вступительном экзамене.

2. Требования к уровню освоения курса

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен владеть рисунком, живописью и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знать: - физические свойства света и цвета, основные положения теории цвета для обоснования художественного замысла дизайн-проекта; - способы и технологии формирования графической формы для составления ахроматических и полихромных композиций необходимых к их использованию в дизайн-проектах; Уметь: - использовать методы графического изложения идеи проекта в эскизе; - использовать принципы выбора графических средств в процессе проектировании с учетом задач и технологии проектирования; Владеть: - рисунком, его техническим многообразием и использовать рисунки в практике составления графических композиций; - приемами создания пластической композиции пространственных форм для выполнения дизайн-проекта, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	60	76	90	226
практических	60	76	90	226
Самостоятельная работа (всего)	12	32	18	62
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	экзаменационный просмотр	экзаменационный просмотр	экзаменационный просмотр	
Общая трудоемкость, час	72	108	108	288
ЗЕ	2	3	3	8

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

1-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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 40х50см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.	ОПК-1
2.	Натюрморт из простых предметов	Предметы имеют одинаковый светлый тон. <u>Цель:</u> Получение навыков выявления объема предметов. Научиться видеть группу предметов как	ОПК-1

	одного тона(3-4). Боковой свет.	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.	
3.	Натюрморт. Общий свет, общая тень.	Пятновое решение. <u>Цель:</u> Развить навыки цельного видения композиции. Научиться видеть распределение света и тени в постановке как систему пятен. <u>Методические задачи:</u> Проанализировать натюрморт и 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.	ОПК-1
4.	Наброски фигуры человека.	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.	ОПК-1

2-й семестр

1.	Натюрморт из простых (разноокрашенных) предметов(3-4). Боковой свет.	<u>Цель:</u> Получение навыков выявления объема и тональности предметов. <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 форму, объем, взаимосвязь. Применяя световоздушную перспективу, вылепить форму тоном (свет, полутон, тень, рефлекс). Проанализировать локальную тональную разницу. Передать материальность. <u>подача:</u> формат 50x70см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.	ОПК-1
----	--	--	-------

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. <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. <u>подача</u> – формат А3. <u>Материал:</u> бумага, тушь.</p>	ОПК-1
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. <u>Цель:</u> Получение навыков видения и изображения объемов в пространстве. <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. <u>подача</u>- формат 50x70см. <u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>	ОПК-1
4.	Серия упражнений «Графический анализ натюрморта» (на основе готовых произведений).	<p><u>Цели:</u> получение навыков анализа композиции с точки зрения тонального решения, изучение законов формальной композиции. <u>Задачи:</u> 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). <u>Формат:</u> А5 <u>Материал:</u> бумага, карандаш.</p>	ОПК-1
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. <u>Задачи:</u> в 6 упражнениях закомпоновать натюрморт в 3 основных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадрат), используя поочередно 6 типов формальной композиции: «треугольник»,</p>	ОПК-1

		<p>«диагональ», «вертикальные ритмы», «горизонтальные ритмы», «вертикальный прямоугольник», «горизонтальный прямоугольник».</p> <p>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, 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>	ОПК-1

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>	ОПК-1
2.	Натюрморт. Графическая серия из 3 листов.	<p>Пятновое решение в 3 тона (черное, белое, серое – растр).</p> <p><u>Цель:</u> Применить и закрепить полученные изобразительные навыки и знания законов композиции в серии графических листов.</p> <p><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</p>	ОПК-1

		(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.	ОПК-1

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Натюрморт с гипсовыми формами (конус, призма).	15	3	18
2	Натюрморт из простых предметов одного тона(3-4). Боковой свет.	15	3	18
3	Натюрморт. Общий свет, общая тень.	15	3	18
4	Наброски фигуры человека.	15	3	18
Итого за семестр		60	12	72

2-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Натюрморт из простых (разноокрашенных) предметов(3-4). Боковой свет.	12	5	17
2	Натюрморт на силуэт.	12	5	17
3	Натюрморт из простых предметов(3-4). Контражур.	12	5	17
4	Серия упражнений «Графический анализ натюрморта» (на основе готовых произведений).	12	5	17

5	Серия упражнений «Типы композиции натюрморта» (на основе поставленного натюрморта).	12	5	17
6	Натюрморты фигуры человека.	16	7	23
Итого за семестр		76	32	108

3-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Натюрморт в интерьере.	30	6	36
2	Натюрморт. Графическая серия из 3 листов.	30	6	36
3	Натюрморты фигуры человека.	30	6	36
Итого за семестр		90	18	108

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Зорин Л. Н. Рисунок : допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебника по направлению «Архитектура»; допущено Советом по направлению «Дизайн архитектурной среды» УМО в области архитектуры в качестве учебника для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Л. Н. Зорин. — Электрон. текст. изд. — СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50693/#3>. — ISBN 978-5-8114-1477-2. — ISBN 978-5-91938-085-6.

2. Резинкина В. В. Рисунок: учебно-методическое пособие / В. В. Резинкина. — Красноярск: Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4223.

3. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта – Электрон. текст. изд. – М. : ВЛАДОС, 2014. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/96265/#1.

4. Паранюшкин Р. В. Техника рисунка : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — 3-е изд., перераб. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2018. (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/108002/#1>. — ISBN 978-5-8114-3388-9. — ISBN 978-5-91938-618-6.

6.2. Дополнительная литература

1. Казарин С. Н. Академический рисунок : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника: «бакалавр», форма обучения: очная, заочная / С. Н. Казарин. — Электрон. текст. изд. — Кемерово: Кемеровский

государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/105261/#1>. — ISBN 978-5-8154-0383-3.

2. Лушников Б. В. Рисунок : изобразительно-выразительные средства : рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Б. В. Лушников. — Электрон. текст. изд. — М. : ВЛАДОС, 2012. — (Изобразительное искусство). — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/96263/#1>. — ISBN 5-691-01575-3.

3. Паранюшкин Р. В. Рисунок фигуры человека : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань: Планета музыки, 2015. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/64347/#3>. — ISBN 978-5-8114-1974-6. — ISBN 978-5-91938-229-4.

4. Учебный рисунок. I–V курс : учебно-методическое пособие: для преподавателей и студентов специальности 071002 «Графика» / О. В. Косенко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2015. — 67 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3604.

6.3 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.

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» «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»