

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра кино и современного искусства

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 54.03.04 Реставрация

Направленность (профиль) «Консервация и реставрация памятников материальной культуры»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Академический рисунок

Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):

Проф. Г.В. Животов

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№06 от 01.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – научить студента особому видению. Видеть, понимать, анализировать, уметь изобразить. Освоение студентами методов и приемов изображения окружающего пространства, предметной среды, человека и живой природы средствами графики, поэтапного ведения длительного аудиторного рисования и самостоятельного краткосрочного рисования вне аудитории. Для дизайнера рисунок является, прежде всего, универсальным средством визуализации его дизайнерской идеи. Вырабатывает способность воспроизводить в любой графической манере, визуализировать видимый реальный образ, свой придуманный творческий замысел, сделать его зримым. Развивает объемно-пространственное мышление, творческую фантазию, художественно-эстетическое восприятие действительности, способствует овладению различными графическими техниками, методами работы в различных жанрах изобразительного искусства. Эффективному освоению рисунком способствуют систематические занятия в учебной мастерской под руководством преподавателя, и в процессе самостоятельной работы с натуры, по памяти, по представлению, по воображению вне учебной аудитории — дома, в поездках, на пленэре.

Задачи дисциплины «Академический рисунок»:

развить у студентов особое видение, образное восприятие действительности; дать возможность анализировать форму, строение, структуру, конструкцию, тон, характер предмета; научить объемно-пространственному, композиционному мышлению в картинной плоскости; уметь пользоваться различными графическими средствами изображения, традиционные и современные электронные программы; использовать различные материалы и техники рисунка в зависимости от поставленной задачи; освоить и применять на практике различными видами наблюдательной перспективы; овладеть профессиональной терминологией.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-5 готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации	ПК-5.1 осваивает новейшие способы консервации и реставрации	Знать: виды, жанры и отличительные особенности живописных произведений, варианты техник и материалов выполнения живописных работ; профессиональную терминологию, используемую для постановки учебной задачи; свойства и качества графических материалов; назначение и возможности применяемых инструментов и учебного оборудования; как пользоваться специальной литературой, библиотечными

<p>ПК-7 умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия</p>	<p>ПК-7.2 Осуществляет комплексную фиксацию визуальных данных объекта</p>	<p>фондами и другими доступными ресурсами для получения необходимой дополнительной информации; средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технические возможности различных графических материалов; законы композиции; методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по представлению, по воображению.</p> <p>Уметь:</p> <p>выполнять изображения различных объектов и композиций с передачей цветовых соотношений и фактур в технике акварели, выражать творческий замысел средствами живописи; применить инструменты и графические материалы для достижения поставленной учебной задачи; рационально использовать имеющееся учебное оборудование; правильно и быстро подготовить рабочее место; использовать имеющиеся инструменты и материалы для эффективного выполнения поставленной задачи; рассчитать свои силы и возможности для каждого конкретного задания; учитывать пропорции человека в определении масштаба своего рисунка; передавать доступными графическими средствами объем, фактуру, текстуру изображаемых объектов</p> <p>Владеть:</p> <p>техниками, технологическими приемами и навыками письма акварелью; базовыми знаниями и практическими навыками в рисунке; первоначальными знаниями перспективного изображения объемных предметов в плоском пространстве картины; различными материалами и инструментами необходимыми в работе; системой соизмерения отношений и основных пропорций.</p>
---	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академический рисунок» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства; История русского искусства; Колористика.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 144 ч.

3. Содержание дисциплины «Академический рисунок»

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Тестовый рисунок	Тестовый рисунок является первым шагом, необходимым для выявления практических навыков и умений студента-первокурсника, его подготовку, с целью определить и оптимизировать уровень сложности практических заданий во время аудиторных занятий
2	Короткое рисование, набросок	Набросок – базовое умение для передачи основных задач графическими средствами. Короткие наброски подразумевают точность и максимальную правдоподобность, взятую с натуры — это фигура человека в движении, мимика и эмоции, кратковременные состояния природы и погодных условий. Такой материал в дальнейшем можно корректировать в зависимости от назначения и использовать в своих работах.

3	Изобразительные средства в рисунке.	<p>К изобразительным средствам относятся точка, штрих, линия, тон и цвет. Точка. Получают точку прикосновением острия карандаша, кисти, мела к изобразительной плоскости или путем пересечения штрихов и линий.</p> <p>В рисунке точка участвует в изображении светотени и линейном построении формы в качестве опоры, поэтому такую точку называют опорной. Положение точки на плоскости определяется координатами. В рисовании чаще всего применяют координаты длины и высоты, то есть расстояния от вертикальной и горизонтальной линии контура, от вспомогательных, специально для этих целей проведенных, или от краев листа до изображаемой точки. Проверка положения точки сводится к проверке соотношения координатных величин, которые замеряются карандашом в полном соответствии с принятой системой координат. Штрих – черта, короткая линия. В рисовании штрихами пользуются значительно чаще, нежели точкой. Ими отмечают размеры, контуры предмета, светлоту поверхностей и объемность его формы. Штрихи вместе с точками, заменяя однообразно ровную линию контура, делают ее динамичной, а форму – живой и связанной с окружающей средой. Штрихи, как и точки, бывают опорными, например при делении линии на части, при откладывании размеров.</p> <p>Мазок – изобразительное средство кистевой техники. Форма мазка зависит от формы волоса кисти, от густоты и способа нанесения краски. Концом круглой кисти можно сделать мазок-точку, мазок-штрих и мазок-линию, применяемые при обводке контуров и прорисовке деталей. Вся масса волоса кисти дает широкий мазок-полоску, употребляемый для окраски больших фигур. Плоская кисть дает мазки прямоугольной формы. Прикладыванием (примакиванием) кисти к бумаге получают мазок-отпечаток, повторяющий форму волоса кисти. Прямолинейное движение кисти образует прямые линии и полосы, криволинейное – кривые линии, полосы и мазки сложной формы с росчерком. Раздельными и слитными мазками можно передать светлоту и цвет любого предмета. Линия – наиболее популярное изобразительное средство. Она изображается всеми материально-техническими средствами: резцом, пером, карандашом и кистью. По характеру линии бывают прямые и кривые. Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном или видимой светлотой. Светлоту – тон передают штриховкой, тушевкой и окраской. Штриховка – это прием нанесения тона штрихами. Острием карандаша, удерживаемого тремя пальцами, быстро наносят близко друг от друга раздельные или соединенные в зигзаг тонкими волосными линиями штрихи. Направление этих штрихов (вертикальное, горизонтальное и наклонное) определяется движением поверхности изображаемого предмета, ее структурой, формой, размерами и пр. Направление штрихов служит активным элементом изображения: оно может зрительно изменить размеры и форму предмета.</p>
---	-------------------------------------	--

4	Виды перспективы.	<p><i>Перспектива</i> – это принцип перенесения действительного мира на картину с визуальными искажениями пропорций тел, для передачи их положения в пространстве. Академическое направление стремится к реалистичному изображению людей и предметов. Но искусство – это только подражание.</p> <p>Рисуя предмет, художник переносит его из объемного мира на плоскость – лист бумаги. Чтобы рисунок выглядел «как в жизни», он должен передать 3D особенности изображаемого. Для этого и нужна перспектива – она передает объемность мира в том визуальном искажении, в каком его видит человек, с художественным уточнением живописца или графика.</p> <p><i>Обратная перспектива</i> – несоответствие относительных форм предмета и проекции перспективы в живописи, иконописи. Это она, если чем дальше нарисованные фигуры, тем они больше. Понятие ввел в 1907 г. искусствовед Оскар Вульф.</p> <p>Считается, что такое искаженное изображение связано с неумением правильно передать объем. Связано это и с восприятием мира, где в центре не стоит человек – поэтому не выделяется определенной точки отсчета, их множество. Зафиксирована обратная перспектива, например, в иконописных изображениях Троицы.</p> <p><i>Прямая линейная перспектива</i> – предполагает единую точку схода всех удаляющихся линий, расположенную на линии горизонта. Эта техника начала активно разрабатываться в эпоху Возрождения архитектором Филиппо Брунеллески, ученым Леоном Баттиста Альберти. Быстро она проникла в живопись Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и др.</p> <p>Художники все ближе подходили к реалистичности изображения, часто стали появляться монументальные картины. Этими же принципами изображения пространства руководствуются художники и сейчас.</p> <p><i>Воздушная перспектива</i> – предметы теряют четкость по мере удаления в глубину картины. Для большей объемности изображения, как правило, сочетается с линейной на картине, помогает художнику расставить акценты.</p> <p>Зритель, смотря на Джоконду, не отвлекается на затененный, нечеткий задний план. Леонардо да Винчи одним из первых обратился к исследованиям воздушной перспективы. Искусство же бережно сохранило хорошие идеи.</p>
5	Форма предмета.	<p>Под формой предмета следует понимать геометрическую сущность поверхности предмета, характеризующую его внешний вид. Всякий предмет или объект в природе, от микрочастиц до гигантских космических тел, имеет определенную форму, и форма человеческого тела здесь не исключение. Следовательно, любой предмет есть форма, а форма подразумевает объем.</p>

		<p>Эти два понятия - форма и объем - неразрывно взаимосвязаны, составляют единое целое и раздельно в природе не существуют.</p>
6	<p>Пропорции и предмета.</p>	<p>Хорошие пропорции в рисунке предполагают наличие полного сходства с изображаемым предметом. Иначе говоря, чем точнее определены пропорции предмета на рисунке, тем большего сходства с натурой достигает его изображение.</p> <p>Пропорция есть соответствие между членами всего произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем и основана всякая соразмерность. Без соразмерности и пропорции не может быть правильной композиции, если в ней не будет членения, сопоставимого с телом хорошо сложенного человека.</p>
7	<p>Основные средства выразительности в рисунке.</p>	<p>Благодаря рисунку, мысль, наблюдения фиксируются на бумаге с помощью выразительных средств: линии, точки, пятна. Рисунок выявляет отношение художника к изображаемому.</p> <p>выразительные средства являются неотъемлемой частью любого рисунка. С помощью штрихов передают объем фигур и предметов, контур, форму, фактуру и пространство. При помощи них мы можем создавать эффекты света и тени. Линию можно назвать самым главным выразительным средством рисунка. Она может иметь пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Линейным абрисом можно добиться восприятия пропорциональности целого, гармонии общего и пластичности строения отдельного предмета. Линию в свою очередь поддерживает штрих и тональное пятно. Тональные пятна одной силы, выполненные штрихами или акварелью, отличны друг от друга по своему звучанию. Поэтому один и тот же объект, изображенный на бумаге разными материалами, зрительно воспринимается по-иному, имеет свой изобразительный язык, обладает особыми художественными качествами.</p>

8	Глубина пространства, планы, фактура, текстура	<p>Пространственная композиция характеризуется доминированием пространства над элементами, формирующими его. В подобных сооружениях при восприятии оценивается в первую очередь качество пространственного решения, а не элементы, которые организуют это пространство. Объемные формы и поверхности, образующие это пространство могут развиваться по вертикальной, фронтальной или глубинной координатам (в последнем случае композицию называют глубинно-пространственной). Ощущение глубины усиливается, когда в композицию вводят элементы, членившие пространство на ряд последовательных планов (например, в романских или готических храмах). При этом само пространство воспринимается при движении зрителя в главном направлении развития этого пространства.</p> <p><i>Пространственная композиция</i> соответствует пространственному формообразованию, полностью или частично огражденному пространству. В простейшем случае это единое внутреннее пространство, как, например, комната, зал, крытая арена.</p> <p>Композиция всякого архитектурного сооружения обладает чертами и признаками всех трех указанных ее видов при доминировании того или иного. Но нельзя забывать о том, что при определении вида композиции решающим становится местоположение зрителя и, соответственно, его восприятие этого сооружения.</p>
---	--	---

9	Архитек ту рная деталь	<p>Учебное задание по рисованию архитектурных деталей является продолжением освоения рисунка и переходом к изучению более сложных форм - человеческого тела, головы и ее деталей. Упражнения по рисованию архитектурных деталей преследуют не только определенные учебные задачи, но и воспитательные цели. Так, например, изучая и рисуя элементы архитектурных пластических форм, студенты приобретают целый комплекс необходимых качеств для совершенствования в области рисунка. Они познают логику конструктивно-художественной сущности этих форм, приобретают и совершенствуют технические и изобразительные навыки, развивают пространственное воображение и художественный вкус.</p> <p>Рисование с натуры гипсовых орнаментов и капителей не только знакомит студентов с разнообразием их форм и чистотой архитектурного стиля, но и ставит более сложные изобразительные задачи, требует дальнейшего совершенствования рисунка.</p> <p>Рисование элементов архитектуры и их деталей позволяет студентам постепенно, по мере приобретения определенных знаний и навыков, перейти к изображению с натуры малых архитектурных форм, отдельных фрагментов и сооружений и целых архитектурных комплексов, в том числе интерьеров, экстерьеров и архитектурной среды. В связи с этим нам необходимо перейти к рассмотрению форм элементов архитектуры, а именно капителей и гипсовых орнаментов.</p> <p>Рисование капители дорического ордера Рисование ионической капители Рисование орнамента Рисование гипсовой розетки Рисование интерьера</p>
---	------------------------------	---

10	Сложный натюрморт в глубоком пространстве	<p>При рисовании натюрморта придерживаются общие правила последовательного изображения рисунка - «от общего к частному» и «от частного к общему».</p> <p>Предполагается композиционное размещение изображения в листе бумаги. Найденную композицию необходимо сохранить и перенести ее в формат листа. Для этого определяется наибольшая ширина и наибольшая высота всей постановки. Ограничив, таким образом, поле, в котором будет находиться изображение основных частей натюрморта, можно несколькими легкими линиями наметить место каждого из предметов и плоскость, на которой они установлены. Когда определена точка зрения, границы натюрморта и форма листа (вертикаль или горизонталь), можно приступать к рисованию. Задача состоит в том, чтобы в процессе рисования не нарушать замысла, который сложился. Поэтому нельзя рисовать, начиная с отдельного предмета, постепенно пририсовывая к нему остальную часть изображения. В этом случае неизбежно будут нарушены сравнительные размеры предметов, рисунок может не уложиться в лист или оказаться значительно меньше, чем нужно.</p> <p>Начинают с наброска всей группы - ее нужно закомпоновать в листе легкими беглыми линиями, очертить весь натюрморт, устанавливая на листе места, где располагаются предметы. Чтобы нарисовать что-либо на листе бумаги вначале надо построить изображение. Этим закладывается своеобразный фундамент для всего рисунка. Когда натюрморт построен в основном, необходимо уточнить пропорции предметов, их расположение и связи в группе.</p>
----	---	--

4. Образовательные технологии

№ п / п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4

1.	Тестовый рисунок	Практическая работа 1	<p>Вводная лекция с использованием видеоматериалов</p> <p>Тестовое задание посредством практического рисования в рисовальных классах с последующим комментарием</p> <p>Развернутая беседа с обсуждением выполненных работ и консультирование</p>
2.	Короткое рисование, набросок.	<p>Практическая работа</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Вводная лекция</p> <p>Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p>
3.	Изобразительные средства в рисунке.	<p>Практическая работа</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p> <p>Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер.</p>
4.	Виды перспективы.	<p>Практическая работа</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p> <p>Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер</p>

5.	Форма предмета.	Практическая работа Самостоятельная работа	Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
6.	Пропорции предмета.	Практическая работа Самостоятельная работа	Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
7.	Основные средства выразительности в рисунке.	Практическая работа Самостоятельная работа	Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
8.	Глубина пространства, планы, фактура, текстура	Практическая работа Самостоятельная работа	Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер

9.	Архитектурная деталь	Практическая работа Самостоятельная работа	Практическое рисование в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
----	----------------------	---	---

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- практическая работа	5 баллов	10 баллов
- практическая работа	10 баллов	10 баллов
- практическая работа	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Просмотр		
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E

20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ЕСТS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

82- 68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
-----------------	---	---

Баллы/ Шкала ла ЕСТ S	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F, FX	«неудовлетворительно» / не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень, типовых заданий для проведения практических занятий, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета. Контрольные занятия проводятся в виде практической и самостоятельной работы студента над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий. Итоговая оценка проставляется коллективно после общего кафедрального просмотра с участием преподавательского состава из числа художников и проектировщиков

Творческий просмотр выявляет умения конструктивного построения формы в перспективе и светотеневого решения рисунка.

Задачи:

- Выявить умения композиционно выразительно размещать рисунок на листе.
- Проверить умения линейного построения предметов, передачу их пропорций и пространственной взаимосвязи.
- Выявить умения передавать объем, свет, фактуру цветности предметов средствами тона и светотени.

Экзамен рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы обучающегося в аудитории над натурной постановкой: натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками, без применения чертежных инструментов и наглядных материалов. Предметы необходимо построить с учетом перспективных сокращений, выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения. Рисунок выполняется графитным карандашом на листе ватмана формата А2 (60x40).

Требования к выполнению экзаменационной работы по рисунку.

Требования к рисунку. Критерии оценки Композиционное решение

Гармоничное размещение изображения в формате

Выбран горизонтальный или вертикальных ориентированный формат рисунка в зависимости от соотношения высоты и ширины постановки.

Размер изображения соответствует размеру формата.

Уравновешенна общая масса предметов в пространстве.

Определение взаимосвязей между предметами постановки

Верно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами.

Верно переданы очертания группы предметов.

Грамотное размещение тона в формате

Уравновешенны массы светлого и темного тона в рисунке.

Наличие композиционного центра

Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных элементов.

Конструктивное решение

Аналитический разбор формы

Выявлены геометрические основы элементов постановки.

Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей предметов и форм.
Верно определены пропорции предметов.
Определение предметной плоскости и пространственного положения предметов постановки
Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной плоскости.
Верная передача наблюдательной перспективы
Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом взаимного размещения в пространстве.

Тональное решение

Определение тоновых отношений в постановке
Поверхности разные по тону переданы в рисунке пятнами различной плотности.
Выявление объема средствами светотени
Определены градации светотени.
Согласованы в тоне световые и теневые поверхности.

Техника исполнения

Грамотный выбор материала и масштаба штриховки
Грамотно заданное направление штриха.
На разных участках изображения используются различные варианты штриховки. Работы ластиком.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

1. Рейнс, Джон. Полный курс акварельной живописи : [пер. с англ.] / Джон Рейнс. - М. : Фаир, 2006. - 159 с. : ил. ; 30 см. - Пер. изд.: The Complete Watercolour Course / John Rayn (Collins & Brown, 2004). - Доп. тит. л. ориг. англ. - Указ.: с. 158-159. - ISBN 5-8183-1211-9. - ISBN 1-84340-008-1.
2. Бесчастнов, Николай Петрович. Художественный язык орнамента : [учеб. пособие] для студентов вузов, обучающихся по специальности "Дизайн" / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 335 с., [16] л. ил. : рис. ; 22 см. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 331-332. - ISBN 978-5-691-01702-5.
3. Баммес Готфрид. Изображение фигуры человека. — М.:, 2012.
4. Баммес Готфрид. Изображение животных. — М.:, 2012.
5. Иоханнес Иттен. Искусство формы. Мой курс в Баухаузе. — Издатель Д. Аронов, 2001.
6. Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок. Изд-во: АртИндекс. 2011.
7. Хазэл Харрисон. Энциклопедия техник рисунка. Изд-во: Астрель, на русском языке, 2005.
8. Новосёлов Ю.В. наброски и зарисовки. — М.: изд-во Академия, 2007.
9. Шайнбергер Феликс. Альбом ваших идей. — М.: изд-во Академия, 2007.
10. Раушенбах Борис. Геометрия картины и зрительное восприятие. — М.: изд-во Академия, 2007.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/ п	Наименован ие
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий предоставляется специализированная аудитория - студия, оборудованная достаточным количеством рабочих мест для каждого студента, в которой имеется необходимое для занятий оборудование:

- мольберты, подиумы, выставочные стенды, софиты для подсветки постановок,
- постановочный материал (набор предметов и драпировок) для учебных натюрмортов,
- гипсовые модели геометрических тел, головы человека, элементов архитектуры и т. д.
- методический фонд кафедры - лучшие студенческие работы и вспомогательная литература, цифровая фотокамера.

В распоряжении преподавателя и студентов должен быть компьютерный класс с количеством рабочих мест, предусмотренных согласно группе студентов – 15 рабочих станций – на каждого студента индивидуальное рабочее место. Класс оборудован проектором, демонстрационным экраном и медиасистемой.

Для занятий предоставляется музейные залы Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева со скульптурой античного искусства, переднеазиатского и древнеегипетского искусства, а также выставочная экспозиция искусства доколумбовой Америки «Искусство древней Мексики» и «Другое искусство» из коллекции М. М. Алшибая (советский андеграунд и современное искусство). В качестве необходимой практической и самостоятельной работы студенты работают за пределами аудиторного фонда университета, в частности предполагается выезды на пленер, по итогам работы – просмотр и выставка работ в интерьерах университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого на лекционных и практических занятиях:

Состав программного обеспечения (ПО)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
----------	-----------------	---------------	---------------------------

			(лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Reader	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office	Microsoft	лицензионное
3	Windows	Microsoft	лицензионное
4	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их

здоровья и восприятия информации:

● для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

● для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения: для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBrailleViewPlus;

● для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. набросок — что это? Как и что следует рисовать самостоятельно, вне аудитории («домашняя» работа)

сходство и различия аудиторного рисования и самостоятельного; виды и жанры в рисунке; длительный и короткий рисунок, особенности и значение быстрого рисования для воспитания рисовальных навыков; набросок, зарисовка, эскиз, этюд, шарж; рисунок с натуры, по памяти, по воображению, по представлению; материалы и техники быстрого рисования, альбом для набросков.

Контрольные вопросы:

1. Что является основой изобразительного искусства?

а) живопись; б) рисунок; в) скульптура; г) дизайн; д) архитектура.

2. Перечислите выразительные средства, которые можно использовать в работе над графическим пейзажем.

а) линия; б) плановость; в) штрих; г) тон; д) светотень; е) тектоника;

3. Любой предмет определяется тремя измерениями. Какими?

а) длиной; б) высотой; в) шириной; г) толщиной.

4. Какова главная задача краткосрочных рисунков?

а) быстро нарисовать натуру во всех деталях; б) умение «брать» от натуры самое существенное; в) умение «брать» от натуры самое характерное;

5. Что мы понимаем под термином «конструкция»?

а) строение; б) построение; в) план; г) пространство; д) линейный абрис.

Литература:

- 1) Могилевцев В.А. *Наброски и учебный рисунок.* Изд-во:Артиндекс. 2011. 88 с.
- 2) Хазэл Харрисон. *Энциклопедия техник рисунка.* Изд-во: Астрель, на русском языке, 2005.
- 3) Новосёлов Ю.В. *Наброски и зарисовки.* — М.: изд-во Академия, 2007.

Тема 2. Изобразительные средства в рисунке — линия, пятно.

линейный рисунок; силуэт, пятно, контур; рисунок линией и пятном.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите, каким может быть рисунок?

а) линейно-конструктивный; б) живописный; в) тональный; г) бумажный.

2. Что собой представляет реалистическое изображение?

а) познание – изучение реального мира; б) изучение фактов реальной действительности;

в) изучение законов и правил реальной действительности; г) изучение формализма;

д) изучение абстракционизма.

3. На чём базируется творческое рисование?

а) на полученных знаниях и навыках; б) во имя создание нового; в) во имя создание оригинального; г) во имя приобретения знаний и навыков.

4. Какие этапы существуют в последовательности рисунка головы человека?

а) композиционное размещение; б) определение характеров формы головы, пропорций и наклона; в) разъединение формы; г) объёмно конструктивное построение формы головы.

5. Какими бывают карандаши?

а) глянцевыми; б) матовыми; в) твёрдыми; г) лёгкими.

6. Какие материалы можно применить в рисунке?

а) уголь; б) соус; в) карандаш; г) мастихин; д) циркуль.

Домашнее задание: — наброски.

Литература:

1. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / Шаров В.С. — М.: Эксмо, 2013. — 648 с. : ил.
2. Скотт Робертсон и Томас Бертлинг. Искусство рисования. Рисование эскизов объектов и пространства из воображения . 2013 г.

Тема 3. Виды перспективы.

линейная, обратная, аксонометрия, воздушная, рельефная и т.д.; рисунок простых базовых форм в перспективе.

Контрольные вопросы.

1. Цвет. Свойства цвета.
2. Направление в искусстве и стилизация формы.
3. Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве.
4. Пространство и виды перспективы.
5. Понятие о контрасте в изобразительном искусстве.
6. Соразмерность, масштаб и пропорции в изобразительном искусстве.
7. Смешение цветов.
8. Средства и приемы композиции.
9. Изменение цветов от освещения.
10. Статика и динамика в художественном произведении.
11. Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении.
12. Колорит в изобразительном искусстве.
13. Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения.
14. Символика цвета.
15. Фактура как средство композиции.
16. Цветовой круг и цветовой спектр.
17. Стиль и стилевое единство.
18. Цветовой контраст.
19. Средства композиции: единство и целостность
20. Масштаб и пропорции в изобразительном искусстве.

Домашнее задание: — наброски.

Литература:

1. Ли, Н. Основы учебного академического рисунка [Текст]/ Н. Ли.- М.: ЭКСМО, 2005. - 256с.
2. Чиварди, Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании [Текст]/ Д. Чиварди. – М.: Эксмо - пресс, 2002г. – 168с.
3. Полный курс рисунка и живописи. Основы живописи – СПб.: Мишель, 2003г. – 135с.: ил.
4. Хамм, Д. Школа рисования. Как рисовать голову и фигуру человека [Текст]/ Д. Хамм. -Минск: Попурри, 2003г. – 128 с.: ил.

5. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие [Текст]/ Ю.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 2003г. – 270 с.: ил.
6. Манизер, М.Г. Школа изобразительного искусства [Текст] : учебно – методическое пособие / М.Г. Манизер, К.М. Максимов, Я.О. Шкандрий. – М.: Изобразительное искусство, 2005г. – 200с.: ил.
7. Хогарт, Б. Рисование динамических рук для художников [Текст]: учебное пособие/ Б. Хогарт. – Тула: Родничок; М.: Астрель: Аст, 2001г. – 136с.: ил.

Тема 4. Форма, её строение и конструкция, свойства и характер

простые геометрические тела; сложная форма, тела вращения; комбинированные формы.

Контрольные вопросы.

*Домашнее задание: —
наброски.*

Тема 5. Пропорции предмета

соотношения, соразмерность формы; внутренние, общие пропорции.

Контрольные вопросы.

*Домашнее задание: —
наброски.*

Тема 6. Основные средства выразительности

свет, тень; тон, тональный масштаб.

Контрольные вопросы.

Домашнее задание.

Тема 7. Глубина пространства, планы, фактура, текстура

натюрморт из бытовых предметов; композиция предметов в плоскости листа; глубина пространства, главный предмет, отношения, соподчиненность.

Контрольные вопросы.

*Домашнее задание: —
наброски.*

Тема 8. Архитектурная деталь (акант, гипсовая розетка, балясина)

рельеф и поверхность; материальность, ограниченное пространство;

Контрольные вопросы.

Домашнее задание: — наброски.

Тема 9. Сложный натюрморт в глубоком пространстве

композиция из гипсовой архитектурной детали, драпировки и растений в глубоком пространстве (часть интерьера мастерской с окном); глубокое пространство (первый план, средний, дальний); фон в сложном пространственном натюрморте; драматургия постановки, что главное, что второстепенное;

Контрольные вопросы.

*Домашнее задание: —
наброски.*

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Академический рисунок» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины – научить студента особому видению. Видеть, понимать, анализировать, уметь изобразить. Освоение студентами методов и приемов изображения окружающего пространства, предметной среды, человека и живой природы средствами графики, поэтапного ведения длительного аудиторного рисования и самостоятельного краткосрочного рисования вне аудитории. Для дизайнера рисунок является, прежде всего, универсальным средством визуализации его дизайнерской идеи. Вырабатывает способность воспроизводить в любой графической манере, визуализировать видимый реальный образ, свой придуманный творческий замысел, сделать его зримым. Развивает объемно-пространственное мышление, творческую фантазию, художественно-эстетическое восприятие действительности, способствует овладению различными графическими техниками, методами работы в различных жанрах изобразительного искусства. Эффективному освоению рисунком способствуют систематические занятия в учебной мастерской под руководством преподавателя, и в процессе самостоятельной работы с натуры, по памяти, по представлению, по воображению вне учебной аудитории — дома, в поездках, на пленэре.

Задачи дисциплины:

развить у студентов особое видение, образное восприятие действительности; дать возможность анализировать форму, строение, структуру, конструкцию, тон, характер предмета; научить объемно-пространственному, композиционному мышлению в картинной плоскости; уметь пользоваться различными графическими средствами изображения, традиционные и современные электронные программы; использовать различные материалы и техники рисунка в зависимости от поставленной задачи; освоить и применять на практике различные виды наблюдательной перспективы; овладеть профессиональной терминологией.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5 готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации

ПК-5.1 осваивает новейшие способы консервации и реставрации

ПК-7 умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия

ПК-7.2 Осуществляет комплексную фиксацию визуальных данных объекта

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

профессиональную терминологию, используемую для постановки учебной задачи; свойства и качества графических материалов, форматы и виды бумаги, картона; назначение и возможности применяемых инструментов и учебного оборудования; где можно приобрести профессиональные графические материалы и инструменты; как пользоваться специальной литературой и другими доступными ресурсами для получения необходимой дополнительной информации; средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы разными художественными материалами; законы композиции; методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по представлению, по воображению;

уметь:

применить инструмент и графический материал необходимый для выполнения поставленной учебной задачи; рационально использовать имеющееся учебное оборудование; правильно и быстро подготовить рабочее место; использовать выбранную точку зрения, ракурс для наиболее эффективного выполнения поставленной задачи; рассчитать свои силы и возможности для каждого конкретного задания; вести работу

самостоятельно, ориентируясь на определенные критерии, в случае необходимости вместе с преподавателем найти правильное решение; не нарушать учебную дисциплину и технику безопасности; работать сосредоточенно и целенаправленно для достижения поставленной учебной задачи в срок и с наилучшими результатами.

рисовать объекты реальной действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж) и уметь визуализировать свою творческую идею; рисовать человека с передачей портретных характеристик;

изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде по представлению без натуры;

компоновать различные предметы, соблюдая правила перспективы, соподчиненности, пропорций и глубокого пространства в плоскости картины; передавать доступными графическими средствами объем, фактуру, текстуру изображаемых объектов;

владеть: практическими навыками в работе с различными графическими материалами и техниками в рисунке; различными видами перспективного и декоративного изображения предметов, человека и объектов живой природы в пространстве картины; навыками ведения длительного аудиторного и быстрого рисунка; приемами и средствами передачи объема, характера, фактуры и пространства в рисунке;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

