

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

обще профессиональной дисциплины

ОП.01+ДР.01 РИСУНОК

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

54.02.05 Живопись по виду Станковая живопись

(углублённой подготовки)

Мурманск, 2025 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Живопись»

Составлена
в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
54.02.05 Живопись
Специализация –
Станковая живопись

Председатель
предметно-цикловой комиссии

_____ **О.Ю. Лобанова**

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:
В.Н. Бубенцов

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС специальности 54.02.05 Живопись, специализация – Станковая живопись, 2014.

Сроки изучения дисциплины

Курсы: I-IV, семестры: 1-8

Всего часов по рабочему плану	1354
Из них: групповых (мелкогрупповых)	645
индивидуальных	-
Самостоятельная учебная нагрузка студента	322
Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя (ДР.01)	387

Виды и сроки контрольных мероприятий

Контрольные работы	1 семестр
Зачёт:	3,5,7 семестры
Экзамены	2,4,6,8 семестры

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП. 01 – Рисунок

ДР – Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя

ДР.01 – Рисунок

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цели:

- развить художественное мышление, позволяющее свободно владеть пластической формой в творческой работе художника-живописца;
- научить сознательному восприятию натуры и последовательному выполнению этапов академического рисунка;
- сформировать умение пользоваться различными материалами и приемами выполнения рисунка.

Задачи:

- сформировать объемно-пространственное мышление;
- изучить основы изобразительного языка академического рисунка и сознательно применять их в творческой деятельности;
- освоить методы наброска, длительного и кратковременного рисунка;
- научиться применять в рисунке различные графические материалы (карандаш, уголь,

- сангина, перо, тушь и т.д.);
- изучить технику тонального и линейного рисунка на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и пространственной среды;
 - научиться рисовать с натуры и по памяти, по представлению, по воображению и впечатлению;
 - изучить основы строения фигуры человека и уметь изображать фигуру человека.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Выпускник должен обладать

Общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональными компетенциями

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над рисунком.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения графических работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического рисунка;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;

знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства.

2. Краткие методические рекомендации

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине «Рисунок» должен овладеть средствами и методами изобразительного языка академического рисунка. Приобрести навыки изображения объектов предметного мира, пространства и фигуры человека с помощью изучения основ строения, конструкции объектов предметной и пространственной среды, изучения пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры; использовать основные изобразительные техники и материалы.

Учебная дисциплина «Рисунок» составляет единый блок с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Живопись», «Пластическая анатомия», с учебной практикой (пленэр) и производственной практикой по профилю специальности. Этот блок, совместно с предметами профессионального модуля «Композиции и анализ произведений изобразительного искусства», «Наброски» - является основой всего процесса подготовки выпускников к творческой и исполнительской деятельности, профессионального становления будущих художников-живописцев.

Изучение курса происходит в течение восьми семестров в форме практических занятий в аудитории под руководством преподавателя и самостоятельной работы студентов.

Каждый семестр заканчивается контрольной работой, зачетом или экзаменом в форме просмотра учебных заданий, выполненных в течение семестра.

3. Тематический план

Семес тр	Наименование темы	Аудит часы	Виды самостоятельной работы	Самосто ятельна я работа студент а	ДР
1.0	1 курс, 1 семестр	80		40	48
1.1	Аналитический рисунок. Построение плоских форм в перспективе. (Карандаш)	5	Изучение примеров мастеров прошлого.	3	2
1.2	Аналитический рисунок. Построение объемных форм в пространстве, с учетом перспективы. (Карандаш)	5	Изучение примеров мастеров прошлого.	3	4
1.3.	Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение плоских предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе. (Карандаш)	8	Линейно-конструктивные зарисовки плоских предметов быта прямоугольной и	4	5

			округлой формы в ракурсе		
1.4	Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение объемных предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе. (Карандаш)	9	Линейно-конструктивные зарисовки объемных предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе	4	5
1.5	Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение гипсовых объемных тел в ракурсе. (Карандаш)	9	Изучение примеров мастеров прошлого.	4	5
1.6	Изучение техники штриховки. Тональная шкала и плоскостная тональная композиция. (Карандаш)	5	Изучение примеров мастеров прошлого.	3	4
1.7	Рисунок с натуры отдельных гипсовых объемных геометрических тел. Детальная тональная обработка форм. (Карандаш)	9	Зарисовки объемных предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе с введением тона.	4	5
1.8	Тональный рисунок с натуры гипсовой детали объемной формы. Детальная проработка тональных отношений. (Карандаш)	12	Изучение примеров мастеров прошлого.	6	8
1.9	Контрольная работа. Рисунок с натуры. Натюрморт из гипсовых объемных геометрических тел. (построение, тон, материальность предметов). (Карандаш)	18	Изучение примеров мастеров прошлого.	9	10
2.0	1 курс, 2 семестр	100		50	60
2.1	Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение натюрморта из предметов быта (объемных и плоских, прямоугольных и округлых форм, в ракурсе). (Карандаш)	12	Зарисовки объемных предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе с введением тона.	6	8
2.2	Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировками. (Карандаш)	14	Изучение примеров мастеров прошлого	7	8
2.3	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового орнамента. Детальная проработка тональных отношений. (Карандаш)	20	Зарисовки гипсового орнамента.	10	12
2.4	Рисунок с натуры. Изучение техники работы мягким материалом. Тональный рисунок натюрморта с гипсовой вазой и черной драпировкой. Детальная проработка тональных отношений. (Уголь, соус, сангина)	16	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	8	10
2.5	Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Натюрморт из объемных и плоских предметов с включением гипсовой детали (построение, тон, материальность предметов). (Карандаш)	22	Зарисовки объемных и плоских предметов с включением гипсовой детали (построение, тон, материальность предметов). (Карандаш)	11	12
2.6	Рисунок с натуры. Изучение техники работы мягким материалом («выворотка»). Тональный рисунок натюрморта с метал. подсвечником и черной драпировкой.	16	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного	8	10

	Детальная проработка тональных отношений. (Резинка, мел, уголь, соус)		материала.		
3.0	2 курс, 3 семестр	80		40	48
3.1	Изучение строения головы человека. Череп человека. Выполнение схем - таблиц	3	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии. Череп человека.	2	2
3.2	Изучение строения головы человека. Череп человека. Зарисовки черепа человека в различных ракурсах. (Карандаш)	3	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии. Череп человека. Изучение примеров мастеров прошлого.	2	2
3.3	Рисунок с натуры. Тональный рисунок черепа человека в трех ракурсах (фронтально, в профиль и в три четверти) (Карандаш)	34	Дополнительные зарисовки черепа человека в разных ракурсах.	17	18
3.4	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Нос». (Карандаш)	9	Дополнительные зарисовки в разных ракурсах деталей лица маски Давида	4	6
3.5	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Губы» (Карандаш)	9	Дополнительные зарисовки в разных ракурсах деталей лица маски Давида	4	6
3.6	Контрольная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Глаза» (Карандаш)	12	Дополнительные зарисовки в разных ракурсах деталей лица маски Давида	6	10
3.7	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Ухо». (Карандаш)	10	Дополнительные зарисовки в разных ракурсах деталей лица маски Давида	5	8
4.0	2 курс, 4 семестр	100		50	60
4.1	Изучение строения головы человека. «Обрубочная» гипсовая голова. Зарисовки в различных ракурсах. (Карандаш)	4	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	2	2
4.2	Изучение строения головы человека. «Обрубочная» гипсовая голова. Линейно-конструктивный рисунок в двух ракурсах. (Карандаш)	18	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	9	10
4.3	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы Аполлона. (Карандаш)	20	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	10	12
4.4	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы «Римская» (Карандаш)	22	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	11	13
4.5	Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка римской головы «Гаттемилат». (Карандаш)	24	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	12	14
4.6	Рисунок с натуры. Тональный рисунок головы	12	Изучение примеров	6	9

	натурщика. (Уголь, соус, ретушь)		мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.		
5.0	3 курс, 5 семестр	80		40	48
5.1	Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы «Гомер». (Карандаш)	18	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.Дополнительн ые зарисовки с различных ракурсов.	9	10
5.2	Рисунок с натуры. Линейно – конструктивное построение гипсового слепка головы «Лаокоон» в сложном ракурсе. (Карандаш)	18	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.Дополнительн ые зарисовки с различных ракурсов	9	10
5.3	Рисунок с натуры. Тональный рисунок головы натурщика. (Карандаш)	10	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	5	6
5.4	Рисунок с натуры. Тональный рисунок головы натурщика. «Девушка». (Уголь, ретушь, сангина)	10		5	6
5.5	Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Линейно-конструктивный рисунок грудной клетки. (Карандаш; ретушь, уголь)	8	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	4	6
5.6	Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Линейно-конструктивный рисунок верхних конечностей скелет (А-2,карандаш; ретушь, уголь)	8	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	4	5
5.7	Контрольная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок руки натурщика. (А-2,карандаш; ретушь, уголь)	8	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала.	4	5
6.0	3 курс, 6 семестр	90		45	54
6.1	Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженного торса натурщика (мужская модель). (Карандаш; ретушь, уголь)	16	Наброски живой модели.	8	12
6.2	Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженного женского торса. (Карандаш; ретушь, уголь)	18	Наброски живой модели в разных положениях.	9	12
6.3	Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивный рисунок грудной клетки и костей таза. (Карандаш; ретушь, уголь)	18	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	9	10
6.4	Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивный рисунок костей нижних конечностей. (Карандаш; ретушь, уголь)	16	Изучение дополнительной литературы по пластической анатомии.	8	10
6.5	Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок одетой	22	Наброски живой модели в разных положениях.	11	10

	женской полуфигуры в легком движении. (Карандаш)				
7.0	4 курс, 7 семестр	80		40	48
7.1	Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок одетой мужской полуфигуры в легком движении. (Карандаш)	16	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала	8	10
7.2	Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженной мужской фигуры с опорой на одну ногу. (Карандаш)	20	Наброски живой обнаженной модели в разных положениях.	10	12
7.3	Контрольная работа. Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженной женской фигуры с опорой на одну ногу. (Карандаш)	22	Наброски живой обнаженной модели в разных положениях	11	12
7.4	Изучение строения фигуры человека. Зарисовки с натуры. Линейно-конструктивный рисунок обнаженной мужской и женской фигуры в сложных движениях. (Карандаш; ретушь, уголь; сангина)	22	Наброски живой модели в разных положениях	11	14
8.0	4 курс, 8 семестр	35		17	21
8.1	Рисунок с натуры. Тональный рисунок «Портрет с руками» (мужская или женская модель). (Карандаш)	15	Изучение примеров мастеров прошлого. Изучение дополнительного материала	7	8
8.2	Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Тематический тональный рисунок одетой женской (мужской) фигуры с антуражем. (Карандаш)	20	Наброски живой модели в разных положениях в среде.	10	13
	Всего:	645		322	387

4. Содержание дисциплины

1 курс 1 семестр

1.1 Аналитический рисунок. Построение плоских форм в перспективе (квадрат, прямоугольник, круг) выше и ниже линии горизонта. Формат: А-3, карандаш.

Главное проявление перспективы – иллюзия уменьшения линейных размеров объекта с увеличением расстояния до него.

Вводятся понятия линия горизонта, луч зрения, картинная плоскость. Круг в перспективе выглядит как **овал**. В отличие от эллипса овал не симметричен по большой оси, которая является фронтальным диаметром круга. Ближняя половина овала крупнее дальней. Овал строится по двум осям и четырем точкам.

1.2 Аналитический рисунок. Построение объемных геометрических форм в пространстве, с учетом перспективы (куб, конус, цилиндр, шестигранная призма) Формат: А-3, карандаш.

Построение куба. Куб в общем положении.

Последовательность построения:

- габаритная ширина (произвольный компоновочный размер);
- ближнее ребро, оценить его положение между боковыми ребрами;
- нижний ближний угол (горизонталью, компоновочный размер);
- высота ближнего ребра (самое большое из всех);
- удаляющиеся нижние ребра (оценить углы с нижней горизонталью). Величина углов при нижней точке ближнего угла обратно пропорциональна ширине боковых граней, если левая грань в 2 раза шире правой, угол при ней будет в 2 раза меньше угла справа.
- сформировать пучки удаляющихся линий (чем сильнее удаление, тем сильнее сокращение);
- нарисовать дальнее ребро.

Диагональное положение куба

Одна из диагоналей основания расположена фронтально. Куб симметричен, поэтому построение существенно облегчается.

Необходимо обратить внимание на пространственные эффекты в ближних и дальних линиях.

Перспектива цилиндра

Изучение основных правил перспективы в рисунке, начатое с перспективы круга и цилиндра. В овале большая ось – фронтальный диаметр, малая ось – максимально удаляющийся диаметр, сам овал – график зависимости длины диаметра от угла его положения к центральному лучу зрения.

Чем сильнее удаление, тем сильнее сокращение. Под сокращением понимается изменение длины отрезка и степень сужения пучка сходящихся параллельных линий. В маленьких объектах перспективные сокращения не наблюдаются. Они становятся заметны, когда объект занимает значительную площадь в поле зрения.

Образующие цилиндра, лежащего на боку (кроме фронтального положения), вместе с осью симметрии, образуют пучок сходящихся линий. Оси овалов перпендикулярны к оси симметрии, а, следовательно, параллельны друг другу. В данном случае применима методика построения куба: габарит, затем ближний край овала, затем ось и образующие в пучке, затем оси овалов и, наконец, сами овалы.

Правило – чем ниже (овал) – тем круглее изображается, только если объект находится ниже линии горизонта.

1.3 Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение плоских предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе. Формат: А-3, карандаш.

Рисунки выполняются по принципу аналитического построения плоских геометрических форм.

Конструктивный рисунок сформировался как цельная система в 19-20 веках, в рамках учебного рисунка, и концептуально предназначен для принципиального рисования, базирующегося не на интуиции, а на знании и расчете. Конструктивный рисунок предполагает поэтапное выполнение работы с большим объемом вспомогательных построений и поисковых линий, многие из которых остаются в законченной композиции. Такой рисунок обладает своей эстетикой.

Конструктивный рисунок позволяет добиться определенных успехов в рисунке даже человеку, не обладающему большими способностями. Однако следует признать, что овладение конструктивным рисунком не гарантирует успехов в изображении таких сложных объектов как голова и фигура человека. Для достижения высокого уровня мастерства в

реалистическом рисунке по-прежнему необходимы выраженные природные способности.

1.4. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение объемных предметов быта прямоугольной и округлой формы в ракурсе. Формат: А-3, карандаш.

Принцип построения рисунка аналогичен системе аналитического построения объемных геометрических форм.

1.5. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение гипсовых объемных тел в ракурсе. Формат: А-3, карандаш.

1.6. Изучение техники штриховки. Тональная шкала и плоскостная тональная композиция. Формат: А-3, карандаши различной мягкости.

Штрих это часть линии, определенная мера условности. Общее правило: штрих в рисунке должен соответствовать линии. Если линия светлая и мягкая, рядом с ней не может находиться жесткий темный штрих.

Профессионализм рисовальщика проявляется в умении исполнять системную штриховку, без нарушения единообразия штрихов в пятне. При этом профессионал вообще не думает об отдельных штрихах, он решает вопросы тона, а точнее, «лепит» форму, подобно скульптору.

Классификация штрихов по степени условности

- мелкий – вплоть до соединения соседних штрихов;
- нормальный – просвет между штрихами до 1 мм;
- крупный – просвет до 3 мм;
- экстремальный – просвет больше 3 мм.

Классификация штрихов по назначению

Фактурный штрих. Применяется для передачи специфических фактур и текстур.

Обобщающий (средовой) штрих. Характер штриха не претендует на передачу формы, а служит лишь средством создать требуемый тон. Легок в исполнении.

Штрих по форме. Аналогичен гравюрному штриху. Характер штриха претендует на изображение формы. Требуется высокого технического мастерства.

Штрих по форме на цилиндре и конусе выполняется с привязкой к овалу или по образующей.

Штрих по форме на шаре выполняется с привязкой к любому овалу в шаре.

Штрих по форме на призме выполняется с привязкой к любому из ребер призмы.

В учебном рисунке господствует концепция выполнения прокладок тона и моделировок обобщающим штрихом с применением штриха по форме для обработки касаний и прорисовки акцентов.

Технические приемы штриховки.

Штрих без отрыва карандаша от бумаги. Подходит только для обобщающей штриховки. Пятно имеет неровные зигзагообразные акцентированные края. Не обеспечивает касания пятен.

Раздельный штрих:

1. *Игольчатый штрих.* Начинается от линии, тем самым обеспечивает ровный акцентированный край пятна. Второй край – средовой, концы штрихов утончаются, растворяясь в среде. Легко соединяется с такими же штрихами встречного направления.
2. *Челночный штрих.* Технически аналогичен поисковой линии, только со сдвигом вниз. Оба края средовые, концы штрихов утончаются, растворяясь в

среде. Легко соединяется с такими же штрихами и игольчатым штрихом. Позволяет легко закрывать большие поверхности.

Выравнивание штриха. Слои штриха. Готовое пятно может подвергаться многократным манипуляциям, связанным с обработкой краев, выравниванием сгустков и просветов, набором тона и т.п. Если при этом не изменяется наклон штрихов, пятно будет воспринято зрителем как однослойное. Для появления нового слоя нужно изменить наклон.

1.7. Рисунок с натуры отдельных гипсовых объемных геометрических тел. Детальная тональная обработка форм (куб и шар). Формат: А-3, карандаш.

В этом задании уделяется внимание построению простых геометрических тел и техническим приемам штриховки плоских и объемных форм, с передачей материальности гипса.

1.8. Тональный рисунок с натуры гипсовой детали объемной формы. Детальная проработка тональных отношений. Формат: А-3, карандаш.

В этом задании уделяется внимание построению простых геометрических тел и техническим приемам штриховки плоских и объемных форм, с передачей материальности гипса.

1.9 **Контрольная работа.** Рисунок с натуры. Натюрморт из гипсовых объемных геометрических тел. (построение, тон, материальность предметов).

Формат: А-2, карандаш.

В этом задании уделяется внимание построению простых геометрических тел и техническим приемам штриховки плоских и объемных форм, с передачей материальности гипса.

1 курс 2 семестр

2.1. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение натюрморта из предметов быта (объемных и плоских, прямоугольных и округлых форм, в ракурсе). Формат: А-2, карандаш.

В данной постановке решаются задачи:

- композиция в формате;
- конструктивное построение предметов быта (объемных и плоских, прямоугольных и округлых форм);
- легкая тональная обработка форм, выявляющая конструкцию предметов.

Компоновка учебного натюрморта осуществляется по академическим правилам гармоничного равновесия:

- плотность заполнения формата – нормальная;
- площадь пятен примерно равна 1/3 площади формата;
- группа предметов зрительно уравновешена по горизонтали и вертикали;
- размеры предметов чуть меньше натуральных.

На этапе компоновки стол не учитывается как объект, композиция определяется группой предметов. Края стола не акцентируются. Это же относится к падающим теням.

Постановка предметов на плоскость.

Нужно обеспечить убедительную связь оснований предметов и расстояний между ними с предметной плоскостью (плоскостью стола), изображенной в перспективе.

2.2. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкам. Формат: А-2, карандаш.

В этом натюрморте решаются задачи:

- композиция в формате;
- конструктивное построение предметов быта (объемных и плоских, прямоугольных и округлых форм);
- легкая тональная обработка форм, выявляющая конструкцию предметов.

2.3. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового орнамента. Детальная проработка тональных отношений. Формат: А-2, карандаш.

Данная постановка ставит следующие задачи:

- композиция в формате;
- детальное построение пластичных, округлых «случайных» форм, выявляющих конструкцию орнамента;
- применение технических приемов штриховки плоских и объемных форм, с передачей материальности гипса.

2.4. Рисунок с натуры. Изучение техники работы мягким материалом. Тональный рисунок натюрморта с гипсовой вазой и черной драпировкой. Детальная проработка тональных отношений. Формат: А-2, уголь, соус, сангина.

В данной постановке решаются задачи:

- композиция в формате;
- построение складок ткани (пластичных, «случайных» форм);
- проработка тональных отношений (свет и тень на белой гипсовой вазе, и, свет и тень на черной драпировке);
- изучение технических приемов работы мягким материалом.

2.5. **Экзаменационная работа.** Рисунок с натуры. Натюрморт из гипсовых объемных геометрических тел. (построение, тон, материальность предметов). (Карандаш)

2.6. Рисунок с натуры. Изучение техники работы мягким материалом («выворотка»). Тональный рисунок натюрморта с металлическим подсвечником и черной драпировкой. Детальная проработка тональных отношений. Формат: А-2 (или 70х50) , резинка, мел, уголь, соус.

В данной учебно-творческой постановке решаются задачи:

- выбор композиции в зависимости от эмоционального восприятия данного натюрморта;
- изучение новых технических приемов работы мягким материалом (выборка с помощью ластика светлых, освещенных пятен из черного фона).

2 курс, 3 семестр

3.1. Изучение строения головы человека. Череп человека. Выполнение схем-таблиц. Формат: А-4, карандаш.

Переходя к этому разделу, студенты знакомятся с анатомией головы человека, правилами и особенностями конструктивного построения и тонального рисунка головы, в то же время, продолжая осваивать общую систему рисунка, основные элементы которой были заложены в первых двух семестрах.

3.2. Изучение строения головы человека. Череп человека. Зарисовки черепа человека в различных ракурсах. Формат: А-4, карандаш.

3.3. Рисунок с натуры. Тональный рисунок черепа человека в трех ракурсах

(фронтально, в профиль и в три четверти). Формат: А-2, карандаш.

Студенты выполняют рисунок черепа в трех положениях: фас, профиль, и в три четверти. Вводится понятие ракурс. Под термином ракурс обычно понимают любое положение натуры по отношению к наблюдателю.

Работа предваряется лекцией о пластической анатомии черепа как основы форм головы.

На примере черепа объясняется общая методика построения головы в общем положении (в три четверти). Общая форма головы трактуется как яйцеобразная с осью симметрии от подбородка к затылку. Форма несколько сплюснута с боков, в профиль вписывается в квадрат (нормальные пропорции).

Для перспективных построений удобнее трактовать голову как прямоугольную коробку с передней и боковыми гранями.

Дуги глазниц трактуются как единая дуга, перекрытая посередине надпереносьем. То же, и в отношении скул, трактуемых как параллелепипед.

Передние части челюстей трактуются как шар.

3.4. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Нос». Формат: А-2, карандаш.

Рисунок частей лица:

В беседе подробно объясняются нюансы строения частей лица, роль ракурса в их изображении. Еще раз подчеркивается значение дуги глазниц, средней линии рта, общей средней оси головы.

Закрепление общей методики ведения работы.

3.5. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида «Губы». Формат: А-2, карандаш.

3.6 **Контрольная работа (зачет).** Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида. «Глаза». Формат: А-2, карандаш.

3.7. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсовых деталей лица маски Давида. «Ухо». Формат: А-2, карандаш.

2 курс, 4 семестр

4.1. Изучение строения головы человека. «Обрубочная» гипсовая голова. Зарисовки в различных ракурсах. Формат: А-4, карандаш.

Вводится понятие метод «обрубочки», как способ конструктивного анализа «случайной» формы.

Метод применялся еще в эпоху Возрождения, в России его положил в основу методики преподавания рисунка П. Чистяков. Метод строится на геометризации объекта, трактовке кривых через прямые линии (площадки). Точки пересечений площадок являются опорными, можно находить их расположение, определяя пропорции расстояний.

4.2. Изучение строения головы человека. «Обрубочная» гипсовая голова. Линейно-конструктивный рисунок в двух ракурсах.

Формат: А-2, карандаш.

4.3. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы Аполлона. Формат: А-2, карандаш.

Построение головы в общем положении:

1. Абрис. Поисковыми линиями по принципу обрубочки набрасываются общие

очертания головы, одновременно определяется компоновка и габаритные пропорции.

2. Серединная линия №1 - серединная линия яйцеобразной формы. показывает поворот головы.

3. Поиск пропорций по высоте. В голове начинается с уровня глаз, в черепе с переносицы, которая несколько выше уровня глаз, а значит, середины высоты головы. Здесь полезно произвести измерение на расстоянии, так как положение уровня глаз сильно зависит от ракурса. На этом этапе определяется линия горизонта и формируется пучок удаляющихся параллельных линий – уровней парных точек.

4. Серединная линия №2 – прямая, проведенная через две конкретные точки: выступ подбородка и бугор надпереносья. Эта линия уточняет поворот и наклон головы, и будет служить инструментом для построения линии профиля - серединной линии №3.

5. Серединная линия №3. Положение опорных точек профиля оценивается по отношению к серединной линии №2. Уже сделанный рисунок черепа в профиль помогает произвести эту операцию.

6. Пропорции по ширине.

7. Построение краев форм и границ светотени.

8. Прокладка и легкая моделировка теней с передачей пространственных эффектов линиями и штрихом.

Построение головы в фас сводится к изображению симметричной формы достаточно случайных пропорций с использованием прямой серединной линии и перпендикулярных ей уровней парных точек.

Построение головы в профиль сводится к изображению несимметричной формы случайных пропорций с использованием прямой серединной линии, проведенной через две точки головы (серединная линия №2).

Рисунок гипсовой головы:

Применяется методика, опробованная в рисунке черепа.

В беседе анализируются особенности строения головы по сравнению с черепом, особо разбираются строение глаза, век, носа, губ.

Необходимо подчеркнуть значение дуги глазниц для посадки глаз. Сделать акцент на построении границ светотени для выявления объема головы. Применить известную уже последовательность выполнения тонального рисунка.

4.4. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы «Римская». Формат: А-2, карандаш.

4.5. Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка римской головы «Гаттемилат». (Карандаш)

3 курс 5 семестр

5.1. Рисунок с натуры. Тональный рисунок гипсового слепка головы «Гомер». Формат: А-2, карандаш.

В данной постановке решаются задачи:

- композиция в формате;
- передача мелких деталей головы посредством объединения их в логические блоки (на свету и в тени);
- изображение симметричной формы головы с использованием прямой

серединной линии и перпендикулярных ей уровней парных точек.

- применение методической последовательности выполнения тонального рисунка.

5.2. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивное построение гипсового слепка головы «Лаокоон» в сложном ракурсе. Формат: А-2, карандаш.

В этом задании уделяется особое внимание построению очень сложного ракурса гипсовой головы с помощью двух осевых линий, показывающих поворот и наклон головы. Так же необходимо выполнять задачи предыдущей постановки:

- передача мелких деталей головы посредством объединения их в логические блоки (на свету и в тени);
- применение методической последовательности выполнения тонального рисунка.

5.3. Рисунок с натуры. Тональный рисунок головы натурщика (мужская модель). Формат: А-2, карандаш.

Рисунок живой головы:

Студенты в процессе обучения многократно рисуют живую голову, отрабатывая все тот же единый подход к рисунку головы. В формах живой головы очень много случайного, в том числе, и связанного с подвижностью живой модели, мимикой, изменениями настроения. Тем более важно мыслить конструктивно, не скатываясь к механическому срисовыванию непонятных объектов. Эту мысль хорошо иллюстрирует задание с прорисовкой черепа в рисунке головы.

При этом следует от работы к работе усиливать тенденцию к уменьшению конструктивного построения, уводя его с листа в сознание рисовальщика. Соответственно, усиливать живой характер и артистизм рисунка.

Главные особенности рисунка живой головы:

- ставить задачу достижения портретного сходства и образной выразительности;
- моделировать форму тоном через светотень, активно используя границы света и тени, а так же границы всех других элементов светотени;
- решать задачу передачи освещения и средовых эффектов;
- искать новые возможности компоновки рисунка.

5.4. Рисунок с натуры. Тональный рисунок головы натурщицы. «Девушка». Формат: А-2, уголь, ретушь, сангина.

В данной постановке решаются задачи:

- композиция в формате;
- достижение портретного сходства и образной выразительности;

5.5. Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Линейно-конструктивный рисунок грудной клетки. Формат: А-2 (возможно применение тонированной бумаги), карандаш; ретушь, уголь, сангина.

Весь процесс обучения рисунку построен по принципу от простого к сложному и завершается рисунком фигуры человека, как наиболее сложным объектом изображения.

Подробно знакомясь с анатомией фигуры человека, студенты продолжают осваивать и общую систему рисунка. В рисунке фигуры применяются и отрабатываются уже изученные подходы и методы.

Рисунок скелета и экорше

Основой форм фигуры является скелет, строение скелета, форму его отдельных частей и механику их движений необходимо отчетливо понимать. Надежное и уверенное освоение этой темы студентами должно быть в центре внимания преподавателя. Целью обучения и, одновременно критерием его эффективности, должно стать умение убедительно рисовать фигуру в разных ракурсах по представлению.

Это же относится и к анатомии мягких тканей, прежде всего, мышц и связок, с той оговоркой, что эта необъятная тема в принципе не может быть изучена досконально. В реальности в большинстве случаев мягкие ткани ведут себя непредсказуемо и предоставляют большой простор для конструктивных толкований.

В фигуре человека преобладают округлые формы – шар, цилиндр, конус, в ряде случаев имеет смысл искать призматические формы со скруглениями. Часто они деформируются по поддающимся анализу механическим причинам: сминаются, растягиваются, раздуваются, отвисают и т.д. На эти явления необходимо обращать пристальное внимание, накапливая опыт их фиксации в рисунке.

Подобным образом ведет себя и одежда. Сталкиваясь с непонятными наблюдаемыми явлениями в формах одежды или прически, нужно искать ответы в конструкции и анатомии обнаженной фигуры, и, прежде всего, скелета.

Рисунок верхних конечностей

Конечности человека, в силу сложности их функционального устройства и высокой подвижности частей, являются сложным объектом для изображения. Именно плохо нарисованные конечности часто портят в целом неплохой рисунок. Это относится, прежде всего, к кистям рук, обычно открытым и являющимся объектом особого внимания зрителя.

Большое значение в рисунке конечностей имеет перспектива. Рисуя спокойно стоящую фигуру, можно наблюдать какие-то части конечностей в сильном ракурсе, искаженными перспективой.

Методически изучение этой темы построено на лекции, в которой преподаватель подробно рассказывает об анатомии руки и ноги, затем студенты рисуют неподвижную гипсовую модель, а затем – руку и ногу живой модели.

В дальнейших рисунках фигуры эта тема должна оставаться в центре внимания.

5.6. Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Линейно-конструктивный рисунок верхних конечностей скелета. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь, сангина.

5.7. **Контрольная работа (зачет)** Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок руки натурщика. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь, сангина.

3 курс, 6 семестр

6.1. Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивный рисунок грудной клетки и костей таза. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь.

6.2. Изучение строения фигуры человека. Скелет человека. Рисунок с натуры. Линейно-конструктивный рисунок костей нижних конечностей. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь.

6.3. Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженного торса натурщика (мужская модель). Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь.

6.4. Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок

обнаженного женского торса. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь, сангина.

Рисунок торса:

Под термином торс следует понимать связку – шея - грудная клетка – таз с плечевым и тазовым поясом и позвоночным столбом. Конструкцию торса и его частей, прежде всего, скелетных, нужно уверенно знать, вплоть до умения нарисовать их без натуры, по представлению. Торс, несмотря на крупные размеры, тоже обладает большой гибкостью и сильно зависит от ракурса.

Изучение торса предусматривает рисование с натуры скелета, гипсового экорше и торса обнаженной модели, мужской и женской.

6.5. Экзаменационная работа. Рисунок с натуры. Тональный рисунок одетой женской полуфигуры в легком движении. (Карандаш)

4 курс, 7 семестр

7.1 Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок одетой мужской полуфигуры в легком движении. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь.

7.2. Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженной мужской фигуры с опорой на одну ногу. Формат: А – 2, карандаш; ретушь, уголь, сангина.

Рисунок фигуры человека:

Рисунок фигуры суммирует разрозненную информацию по строению фигуры и опыт рисования отдельных ее частей.

Добавляются и новые темы изучения.

Постановка фигуры на плоскость.

Это проблема перспективы и ракурса. Для стоящей фигуры необходимо правильно изобразить в перспективе предметную плоскость (пол) и найти верное положение на ней следов стоп. Вместе с этим, найти положение линии горизонта и точно определить степень перспективного сокращения. Здесь может пригодиться опыт рисунка интерьера, поскольку фигура, в силу своих размеров, всегда является интерьерной постановкой, даже если просто стоит у стены.

Для сидящей фигуры все несколько иначе. Предметной плоскостью здесь также является пол, на котором находятся ножки, например, стула и, обычно, ноги (нога) модели. Но сиденье стула может рассматриваться как предметная плоскость для торса, а спинка стула – для лежащей на ней руки.

7.3. Контрольная работа (зачет). Изучение строения фигуры человека. Рисунок с натуры. Тональный рисунок обнаженной женской фигуры с опорой на одну ногу. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь.

Преувеличенная перспектива

При рисовании с близкого расстояния возникают проблемы с определением пропорций, фигура искажается преувеличенной перспективой. Когда объект занимает все поле зрения, глаз работает как широкоугольный объектив. Приходится, нарушая контакт с натурой, рисовать пропорции по представлению. Но лучше отодвинуться на рекомендуемое для работы с натуры расстояние - три высоты модели.

Равновесие. Как известно, условие сохранения равновесия – вертикаль, проходящая через центр тяжести, должна находиться в площади опоры.

Контрапост – поза фигуры, стоящей с опорой на одну ногу.

Для контрапоста, при малой площади опоры, условием равновесия является расположение яремной ямки и внутренней лодыжки опорной ноги на одной вертикали.

В других случаях нужно решать эту проблему индивидуально, помня, что центр тяжести фигуры находится в районе пупка.

Обобщение и детализация (среда-акцент)

Рисунок фигуры, требующий определенной квалификации рисовальщика, подразумевает образное, творческое, композиционное отношение к модели и рисунку. Умело (и уместно) расставленные акценты на фоне обобщенных элементов композиции являются признаком высокого мастерства и графической культуры автора.

7.4. Изучение строения фигуры человека. Зарисовки с натуры. Линейно-конструктивный рисунок обнаженной мужской и женской фигуры в сложных движениях. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь; сангина.

4 курс, 8 семестр

8.1. Рисунок с натуры. Тональный рисунок. Поясной портрет натурщика в одежде с руками (мужская или женская модель). Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь, сангина.

8.2. Экзаменационная работа.

Рисунок с натуры. Тематический тональный рисунок одетой женской (мужской) фигуры с антуражем. Формат: А-2, карандаш; ретушь, уголь; сангина.

В итоговой экзаменационной работе студенты решают все задачи предыдущих постановок:

- образное, творческое, композиционное отношение к модели и рисунку,
- умело расставленные акценты на фоне обобщенных элементов фигуры и части интерьера;
- передача мелких деталей фигуры посредством объединения их в логические блоки (на свету и в тени);
- применение методической последовательности выполнения тонального рисунка, и др.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического рисунка	Практический (визуальный контроль, просмотры, контрольные работы, экзамен)
уметь использовать основные изобразительные техники и материалы	Практический (визуальный контроль, просмотры, контрольные работы, экзамен)
знать специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства	Практический (визуальный контроль, просмотры, контрольные работы, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Рисунок» (1 - 4 курс) необходимы:

1. Оборудование:

- мольберты для рисунка сидя;
- станковые мольберты для рисунка стоя;
- табуреты;
- подиумы для постановок натюрмортов и живой природы;
- софиты для освещения натюрмортов и натуральных постановок;
- электрообогреватели для работы с обнаженной натурой;
- электроудлинители.

2. Натюрмортный фонд:

- различные предметы быта;
- драпировки однотонные и орнаментальные;
- наборы гипсовых геометрических форм, гипсовые орнаменты, слепки гипсовых голов и масок (греческие и римские), гипсовое экорше мужской полуфигуры, гипсовая женская фигура «Венера» и др.

3. Материалы и инструменты:

- бумага форматов: 75х55, А-2, А-3, А-4;
- карандаши различной мягкости: Т (Н), ТМ (НВ), 2М- 4М (2В - 4В);
- мягкие графические материалы: уголь, сангина, соус, сепия, пастель;
- планшет 80х60 – для длительных рисунков;
- подрезной нож для заточки карандашей и резки бумаги;
- лак-фиксатив для закрепления рисунков, выполненных мягким материалом;
- ластик, мягкая резинка и «клячка» для высветления зачерненных мест рисунка.

7. Литература

Основная:

1. Амбруш В. Как изображать фигуру человека. – София: Альянс - 97, 1998.
2. Баммес Г. Анатомия. Видеть и понимать. – Дрезден, 1974.
3. Баммес Г. Изображение фигуры человека: Пособие для художников, преподавателей и учащихся, – М.: Сварог и К., 1999, - 336 с.
4. Барчаи Е. Анатомия для художников (пер. с венгерского). – Будапешт, Корвина, 1973.
5. В мире искусства: Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / Науч. ред. А.А. Мелик – Пашаев,- М.: «Искусство в школе», 2001.- 381с.
6. Гордон Л. Рисунок: Техника рисования головы человека. – М.: Эксмо - Пресс, 2000.- 120 с.
7. Гордон Л. Рисунок: Техника рисования фигуры человека в движении. – М.: Эксмо - Пресс, 2000.- 128 с.
8. Ли Н.Г. Основы учебного рисунка: Учебник.- М.: Эксмо - Пресс, 2000.
9. Материалы и техника рисунка: Учебное пособие для худож. вузов. /Под ред. В.Л. Королева.- 3-е изд. испр. – М.: Изобразительное искусство, 1987.-93 с.
10. Радлов Н.Э. Рисование с натуры.- 3-е изд.– Л.: Художник РСФСР, 1978.-121
11. Рисунок: Учебное пособие для худож.- граф. фак- тов пед. вузов. /Под ред. А.М. Серова. – М.: Просвещение, 1975.- 271 с.
12. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учебник для худож.- граф. фак-тов пед. вузов.- 3-е изд. – М.:Просвещение, 1995.- 239 с.
13. Стасевич В.И. Искусство портрета. М : Просвещение, 1971.
14. Эймис Л.Дж. Рисуем вместе с Ли Эймисом человека без одежды / Перевод с англ. – Минск.: Попури, 1998.

Дополнительная:

1. Авсмян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.: Искусство. 1985.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.
3. Барсуков В.Б., Демьянов В.Г., Тихонов С.В. Рисунок: Учебное пособие для худож.- архитеков. Вузов.- М.: Стройиздат, 1996.
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. –М.: Просвещение, 1969.
5. Копейкин М.С. Материалы и техника рисунка: Учебное пособие для худож. вузов. – М.: Искусство, 1984.
6. 11. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М.: Просвещение, 1983.
7. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М.: Наука, 1986.
8. Школа изобразительного искусства. В 10 т. – М.: Искусство. 1986.

Интернет-ресурсы

- 1.<https://web-paint.ru>
- 2.http://www.pseudology.org/health/Barchai_Anatomy2.pdf
- 3.<https://say-hi.me/risovanie/risovanie-terminy.html>
4. YOUTUB channel
 - «Простая школа»
 - «Akademika»
 - «Александр Рыжкин»
 - «СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона»
 - «Образовательный центр «СИРИУС»
 - «Студия Олега Торопыгина»