

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Рисунок академический»**

Специальность: 54.05.03 ГРАФИКА
Специализация: специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Рисунок академический» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016г. №1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций специальности 54.05.03 ГРАФИКА и специализации специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства и мультипликации, используя специфику их выразительных средств

Задачи дисциплины:

- развитие объемно-конструктивного мышления, развитие зрительной памяти.
- владение профессиональной изобразительной грамотой,
- усовершенствование ранее полученных навыков и на этой основе воспитание высокого художественного вкуса,
- овладение новыми технологиями и материалами рисунка,
- освоения академического метода рисование человека и предметов окружающего мира.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б).

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Начертательная геометрия
Перспектива

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Музейная практика
Пластическая анатомия
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
Фазовая графика движения
Основы моделирования

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• общепрофессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ОПК-2	способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	0,3

• **профессиональных компетенций**

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-1	Вид деятельности: художественно-творческая способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	0,3

• **профессионально-специализированных компетенций**

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПСК-108	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	0,4

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

техники, методы и средства создания академического рисунка
 изобразительные средства академического рисунка для выражения творческого замысла
 методы наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы при создании рисунка

Уметь:

использовать теоретические, практические знания и навыки для создания на высоком художественном уровне авторского академического рисунка
 формулировать изобразительными средствами академического рисунка свой творческий замысел
 создавать художественные произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики на основе принципов академического рисунка

Владеть:

навыками создания авторских академических рисунков на высоком художественном уровне
 навыками аргументированного изложения идеи авторского рисунка и процесса его создания
 навыками создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики с учетом принципов построения академического рисунка

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ.

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 729 астроном. час. / 27 зач.ед.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	5

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
экзамен	1,3,4,9
зачет с оценкой	2,6,8,10
курсовая работа	3,5
зачет	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	1(1.1)		2(1.2)		3(2.1)		4(2.2)		5(3.1)		6(3.2)		7(4.1)
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП
Лекции	12	12	12	12	10,5	10,5	0	0	12	12	21	21	10,5
Практические	24	24	24	24	21	21	24	24	21	21	21	21	21
Индивид. занятия	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	0	3	3	3
Прочие виды контактной работы	4	4	2,35	2,35	6	6	4	4	5	5	2,35	2,35	2,3
Контактная работа, всего	42,25	42,25	40,6	40,6	39,75	39,75	30,25	30,25	38	38	47,35	47,35	36,8
Самостоятельная работа	65,75	65,75	13,4	13,4	41,25	41,25	50,75	50,75	16	16	33,65	33,65	17,2
Итого	108	108	54	54	81	81	81	81	54	54	81	81	54

7(4.1)	8(4.2)		9(5.1)		10(5.2)		Итого	
РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
10,5	0	0	10,5	10,5	10,5	10,5	99	99
21	31,5	31,5	31,5	31,5	21	21	240	240
3	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	26,25	26,25
2,3	2,35	2,35	4	4	2,35	2,35	34,7	34,7
36,8	37,6	37,6	49,75	49,75	37,6	37,6	399,95	399,95
17,2	16,4	16,4	58,25	58,25	16,4	16,4	329,05	329,05
54	54	54	108	108	54	54	729	729

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Рисунок простейших геометрических композиций

Тема 1. 1. Рисунок простейших геометрических композиций

Рисунок как вид художественной деятельности. Классификация рисунка. Способы и принципы рисунка. Специфика рисунка с натуры. Материалы и техника рисунка. Средства рисунка. Линия, точка, штрих, светотень, тон.

Раздел 2. Рисунок натюрморта из бытовых предметов

Тема 2. 1. Рисунок натюрморта из бытовых предметов

Основы композиции в рисунке. Композиционный и смысловой центры. Визуальное равновесие. Средства гармонизации композиции в рисунке. Ритм, метр, симметрия, ассиметрия, контраст, нюанс. Перспектива в рисунке. Виды перспектив. Светотень в рисунке.

Раздел 3. Рисунок гипсовой розетки

Тема 3. 1. Рисунок гипсовой розетки

Особенности визуального восприятия картинной плоскости. Визуальный вес. Масса и объем. Конструкция и композиция в рисунке. Силуэт. Обобщение и детализация в рисунке.

Раздел 4. Рисунок капители

Тема 4. 1. Рисунок капители

Ордер в архитектуре. История развития и виды ордера. Составные части ордера. Категория формы в искусстве. Абстрактное и реалистическое направление в искусстве с позиции трактовки формы. Форма в рисунке. Основные законы построения. Единство и целостность формы

Раздел 5. Рисунок драпировки

Тема 5. 1. Рисунок драпировки

Категория пластики в изобразительном искусстве. Влияние художественного стиля эпохи на характер пластики текстиля. Особенности изображения различных текстильных материалов на примере произведений великих мастеров. Взаимоотношения человеческого тела и покровов: сокрытие и выявление форм тела в истории искусств на примере работ выдающихся художников.

Раздел 6. Рисунок гипсовой головы

Тема 6. 1. Рисунок гипсовой головы

Особенности анатомического строения головы человека. Особенности изображения гипсовой модели головы: анализ произведений выдающихся мастеров. Канон в изображении головы человека в истории искусств. Скульптурный портрет: история развития жанра.

Раздел 7. Рисунок головы живой модели

Тема 7. 1. Рисунок головы живой модели

История развития портрета как жанра изобразительного искусства. Европейская школа портретного рисунка. Русская школа портретного рисунка. Техника и материалы портретного рисунка в произведениях великих мастеров.

Раздел 8. Рисунок экорше человеческой фигуры

Тема 8. 1. Рисунок экорше человеческой фигуры

Анатомические особенности строения фигуры человека. Скелет и мышечная масса. Пропорции фигуры человека. Виды пропорциональной классификации фигур. Особенности изображения пластики фигуры человека. Эволюция изображения фигуры человека в искусстве: анализ произведений.

Раздел 9. Наброски, зарисовки фигуры человека

Тема 9. 1. Наброски, зарисовки фигуры человека

Идеализация и типизация фигуры человека в изобразительном искусстве. Образ в искусстве. Образ и образность. Зарисовки фигуры человека: анализ произведений выдающихся художников. Техника и материалы набросков и кратковременных рисунков.

Раздел 10. Рисунок одетой фигуры человека в интерьере

Тема 10. 1. Рисунок одетой фигуры человека в интерьере

Особенности работы с живой моделью. Изображение индивидуальных особенностей фигуры человека. Тема «Три возраста» в произведениях великих мастеров. Идеализация фигуры, влияние господствующего канона красоты на изображение фигуры. Набросок как подготовительный этап создания многофигурных композиций: анализ избранных работ художников

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Рисунок простейших геометрических композиций	79	12	0	24	2,25	40,75
1.1	Рисунок простейших геометрических композиций	79	12	0	24	2,25	40,75
2	Рисунок натюрморта из бытовых предметов	51,65	12	0	24	2,25	13,4
2.1	Рисунок натюрморта из бытовых предметов	51,65	12	0	24	2,25	13,4
3	Рисунок гипсовой розетки	50	10,5	0	21	2,25	16,25
3.1	Рисунок гипсовой розетки	50	10,5	0	21	2,25	16,25
4	Рисунок капители	52	0	0	24	2,25	25,75
4.1	Рисунок капители	52	0	0	24	2,25	25,75
5	Рисунок драпировки	49	12	0	21	0	16
5.1	Рисунок драпировки	49	12	0	21	0	16
6	Рисунок гипсовой головы	78,65	21	0	21	3	33,65
6.1	Рисунок гипсовой головы	78,65	21	0	21	3	33,65
7	Рисунок головы живой модели	51,7	10,5	0	21	3	17,2
7.1	Рисунок головы живой модели	51,7	10,5	0	21	3	17,2
8	Рисунок экорше человеческой фигуры	51,65	0	0	31,5	3,75	16,4
8.1	Рисунок экорше человеческой фигуры	51,65	0	0	31,5	3,75	16,4
9	Наброски, зарисовки фигуры человека	79	10,5	0	31,5	3,75	33,25
9.1	Наброски, зарисовки фигуры человека	79	10,5	0	31,5	3,75	33,25
10	Рисунок одетой фигуры человека в интерьере	51,65	10,5	0	21	3,75	16,4
10.1	Рисунок одетой фигуры человека в интерьере	51,65	10,5	0	21	3,75	16,4
	ВСЕГО	594,3	99	0	240	26,25	229,05

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Рисунок академический» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	<p>Рисунок простейших геометрических композиций.1.1 Линейный конструктивный рисунок пространственной композиции из 3-5 простейших геометрических форм со стандартной линией горизонта. 1.2 Линейный конструктивный рисунок пространственной композиции из 3-5 простейших геометрических форм с измененной (завышенной, заниженной) линией горизонта.1.3.Светотеневой рисунок композиции из 3-5 геометрических форм и тел вращения с одним источником света. 1.4.Светотеневой рисунок композиции из 3-5 геометрических форм и тел вращения с форм с измененной (завышенной, заниженной) линией горизонта и несколькими источниками света</p>	24
2	<p>Рисунок натюрморта из бытовых предметов 1.1.Линейный конструктивный рисунок пространственной композиции натюрморта из 3-5 предметов со стандартной линией горизонта.1.2Линейный конструктивный рисунок пространственной композиции натюрморта из 3-5 предметов со смещенной (завышенной, заниженной) линией горизонта.1.3Светотеневой рисунок пространственной композиции натюрморта из 3-5 предметов со смещенной (завышенной, заниженной) линией горизонта с несколькими источниками света. 1.4.Светотеневой рисунок пространственной композиции натюрморта из 3-5 предметов с одним источником света на тонированном фоне с использованием 3-5 тонов</p>	24
3	<p>Рисунок гипсовой розетки 1.1Линейный конструктивный рисунок гипсовой розетки со стандартной линией горизонта. 1.2.Линейный конструктивный рисунок гипсовой розетки смещенной (завышенной, заниженной) линией горизонта 1.3.Светотеневой рисунок гипсовой розетки с одним источником освещения.1.4.Светотеневой рисунок натюрморта с гипсовой розеткой на тонированном фоне с использованием 3-5 тонов</p>	21
4	<p>Рисунок капители 1.1Линейный конструктивный рисунок ионической капители со стандартной линией горизонта. 1.2.Светотеневой рисунок капители со стандартной линией горизонта.1.3.Светотеневой рисунок капители на тонированном фоне с использованием 3-5 тонов. 1.4.Светотеневой рисунок натюрморта с ионической капителью со стандартной ил смещенной линией горизонта и одним источником освещения.</p>	24
5	<p>Рисунок драпировки 1.1Линейный конструктивный рисунок драпировки с передачей особенностей пластики изображаемого материала. 1.2.Линейный конструктивный рисунок объемно-пространственной композиции из текстильных материалов с передачей специфики пластики.1.3.Светотеневой рисунок драпировки с передачей особенностей пластики изображаемого материала одним источником освещения в технике мягких материалов.1.4.Светотеневой рисунок драпировки с передачей особенностей пластики изображаемого материала с использованием 3-5 тонов на тонированном фоне.</p>	21

6	Рисунок гипсовой 1.1.Линейный конструктивный рисунок черепа с трех различных ракурсов.1.2.Линейный конструктивный рисунок с анализом формы головы на основе гипсовой модели.1.3.Линейный конструктивный рисунок гипсовых моделей с античных слепков масок и голов 1.4.Светотеневой рисунок гипсовой модели головы с одним источником освещения.	21
7	Рисунок головы живой модели 1.1.Линейный конструктивный рисунок головы живой модели (портрет). 1.2.Портретные зарисовки головы живой модели с передачей характерных индивидуальных особенностей мягкими материалами 1.3.Светотеневой рисунок головы живой модели в технике «гризаль».1.4.Светотеневой поясной рисунок живой модели с руками с использованием различных средств и материалов на тонированном фоне.	31,5
8	Рисунок экорше человеческой 1.1.Линейный конструктивный рисунок гипсовой анатомической модели (экорше Гудона). 1.2.Аналитический рисунок гипсовой анатомической модели методом обрубки и упрощения объемов. 1.3.Аналитический рисунок гипсовой модели человеческой фигуры в сложном пространственном положении. 1.4.Светотеневой рисунок гипсовой модели человеческой фигуры с использованием 3-5 тонов, одним источников освещения на тонированном фоне	31,5
9	Наброски, зарисовки фигуры человека 1.1.Наброски фигуры живой модели в различных эмоциональных и физических состояниях с использованием различных средств и материалов на тонированном фоне.1.2.Наброски фигуры живой модели в различных покровах с передачей характера образа.1.3.Краткосрочный рисунок живой модели, изображающей определенное действие (профессию). 1.4.Краткосрочный рисунок живой модели в активном движении с использованием различных средств и материалов на тонированном фоне.	31,5
10	Рисунок одетой фигуры человека в интерьере 1.1.Краткосрочный рисунок живой модели в сложном пространственном положении с использованием различных средств и материалов на тонированном фоне.1.2.Линейный конструктивный рисунок фигуры в пространстве с передачей окружающей среды.1.3.Линейный конструктивный рисунок фигуры модели в пространстве со светотеневой моделировкой. 1.4.Светотеневой рисунок сложной пространственной композицией с фигурой человека с использованием 3-5 тонов на тонированном фоне.	21

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Рисунок академический» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в

документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Рисунок академический»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов

1. Инструменты для рисования и история их появления.
2. Основные понятия композиции в рисунке
3. Классификация рисунка
4. Перспектива в рисунке.
5. Выразительные средства рисунка.
6. Изобразительные средства рисунка.
7. Наскальные рисунки и их отличительные черты
8. Русская школа рисунка
9. Ионическая капитель: история происхождения и особенности строения
10. Коринфская капитель: история происхождения и особенности строения
11. Тосканская капитель: история происхождения и особенности строения
12. Французская школа рисунка XVI века
13. Роль складки в создании образа античной скульптуры
14. Роль и особенности строения драпировок в средневековом искусстве
15. Особенности пластики драпировки произведений эпохи Возрождения
16. Особенности пластики драпировки в гравюрах А. Дюрера
17. Особенности строения драпировки в произведениях мастеров XIX века
18. Рисунки А. Дюрера
19. Рисунки Л. да Винчи
20. Рисунки Ф. Гойя
21. Построение перспективы в рисунке
22. Воздушная перспектива в рисунке
23. Линейная перспектива в рисунке
24. Правила построения светотени.
25. Силуэт в рисунке
26. Свет, освещенность в рисунке
27. Отличие графики от других видов искусства.
28. Понятие конструкции и конструктивного рисунка.
29. Назовите материалы и инструменты для рисования.
30. Тон и светотональные отношения.
31. Штрих и штриховка. Виды штрихов.
32. Значение линии в рисунке. Анализ произведений мастеров
33. Тожество и контраст в рисунке.
34. Тон и форма в рисунке.
35. Особенности наброска и зарисовки.
36. Классификация пропорций.
37. Правила выбора точки зрения на объект изображения.
38. Различные методы измерения пропорций: визуальный, визирования, практики способ, способ проверки.
39. Древнеегипетский канон с использованием сетки-таблицы.
40. Система пропорций древнегреческого скульптора Поликлета в трактате «Канон».
41. «Квадрат Древних» Л. да Винчи – теоретическое обоснование золотого сечения.
42. Каноны пропорциональных соотношений С. Боттичелли и Микеланджело.
43. Пропорции «Модулора» Ле Корбюзье – соединение метрической системы и системы футов – фундамент для школы модулей для архитектурного проектирования и дизайна.
44. Особенности перспективных систем: эпохи Возрождения, обратной, сферической (планетарной), аксонометрической, свободной.
45. Методика работы над рисованием натюрморта.
46. Последовательность и этапы рисования натюрморта.

47. Как передать в рисунке натюрморта окраску и материальность предметов.
48. Значение знания наблюдательной перспективы для работы над пейзажем, интерьером и экстерьером.
49. Способы передачи многомерности пространства на плоскости листа.
50. Методика работы над рисованием пейзажа

Темы курсовых работ:

3 семестр

1. Основные материалы и техники рисунка. Классификация, задачи применения.
2. История и этапы развития русской школы рисунка
3. Рисунки В. Ван Гога, П. Гогена, П.Сезанна. Их сходство и различие.
4. Роль пластической анатомии в рисунке.
5. Влияние освещения на передачу объёма и пространства в рисунке.
6. Особенности рисунка мастеров эпохи итальянского Возрождения.
7. Силуэт и объемное изображение в академическом рисунке.
8. Решение света в картинах старых мастеров.
9. Голова человека в системе построения А.Дюрера.
10. Использование канона человека в рисунках старых мастеров.

5 семестр

1. Использование прямой перспективы в рисунке старых мастеров.
2. Школа М. Караваджо и его светотеневая система изображения.
3. Воздушно–линейная перспектива в интерьерном пространстве.
4. Особенности рисунка Э.Энгра
5. Особенности рисунка портретов Н.Фешина.
6. Особенности рисунка К. Петрова-Водкина.
7. Особенности рисунка А.Менцеля.
8. Особенности портретных рисунков А. Серова.
9. Особенности рисунка И.Репина
10. Школа рисунка А.Ашбе. Методы и особенности.

Тематика контрольной работы: «Рисунок сложной драпировки»

Примерные тестовые задания:

- 1.Работая над рисунком, необходимо придерживаться следующей последовательности:
 - а. от общего к частному;
 - б. от светлого к темному
 - в. от переднего плана к заднему
- 2.Назовите материалы графики
 - а. Сангина
 - б. Акрил
 - с. Акварель
 - д. Гелевая ручка
- 3.Как отличить рисунок от гравюры?
 - а. Их отличить невозможно
 - б. По характеру изобразительного языка
 - с. В гравюре возможен цвет
 - д. В рисунке возможен цвет
- 4.Наброски, зарисовки, этюды, эскизы являются этапами в творческой работе
 - а. Графика
 - б. Живописца
 - с. Мастера декоративно-прикладного искусства
 - д. декоратора

5. Какие виды искусства называют станковыми?

- a. Декоративно-прикладное искусство
- b. Живопись, графика
- c. Архитектура
- d. Дизайн

Тематика курсовой работы

- 1. Основные материалы и техники рисунка. Классификация, задачи применения.
- 2. История и этапы развития русской школы рисунка
- 3. Рисунки В. Ван Гога, П. Гогена, П. Сезанна. Их сходство и различие.
- 4. Роль пластической анатомии в рисунке.
- 5. Влияние освещения на передачу объема и пространства в рисунке.
- 6. Особенности рисунка мастеров эпохи итальянского Возрождения.
- 7. Силуэт и объемное изображение в академическом рисунке.
- 8. Решение света в картинах старых мастеров.
- 9. Голова человека в системе построения А. Дюрера.
- 10. Использование канона человека в рисунках старых мастеров.
- 11. Использование прямой перспективы в рисунке старых мастеров.
- 12. Школа М. Караваджо и его светотеневая система изображения.
- 13. Воздушно-линейная перспектива в интерьерном пространстве.
- 14. Особенности рисунка Э. Энгра
- 15. Особенности рисунка портретов Н. Фешина.
- 16. Особенности рисунка К. Петрова-Водкина.
- 17. Особенности рисунка А. Менцеля.
- 18. Особенности портретных рисунков А. Серова.
- 19. Особенности рисунка И. Репина
- 20. Школа рисунка А. Ашбе. Методы и особенности.

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к экзамену в 1 семестре

- 1. Перечислите и охарактеризуйте основные виды рисунка.
- 2. Назовите основные материалы рисунка.
- 3. Назовите основные техники рисунка.
- 4. Что такое композиционный центр?
- 5. Что такое смысловой центр?
- 6. Средства композиционной гармонизации в рисунке.
- 7. Что такое штрих?
- 8. Что такое линия?
- 9. Что такое абстрактное искусство.
- 10. Что такое реалистичное искусство?

Практические вопросы к экзамену в 1 семестре

- 1. Что такое тон?
- 2. Что такое светотень?
- 3. Что такое форма?
- 4. Что такое перспектива?
- 5. Назовите виды перспективы.
- 6. Что такое градация светотени?
- 7. Что такое свет?
- 8. Что такое освещенность?
- 9. Что такое масса?
- 10. Что такое контраст?

Теоретические вопросы к экзамену в 3 семестре

1. Что такое визуальное равновесие?
2. Что такое визуальное движение?
3. Что такое ритм?
4. Что такое метр?
5. Что такое симметрия?
6. Что такое нюанс?
7. Что такое объем?
8. Что такое конструкция?
9. Что такое конструктивный рисунок?
10. Что такое академический рисунок?

Практические вопросы к экзамену в 3 семестре

1. Что такое силуэт?
2. Что такое обобщение?
3. Какова роль композиции в рисунке?
4. Что такое световая перспектива?
5. Что такое линия?
6. Что такое штрих?
7. Назовите материалы для рисования.
8. Назовите основные инструменты для рисования.
9. Влияние тона на восприятие формы в рисунке
10. Как влияет свет на восприятие формы в рисунке?

Теоретические вопросы к экзамену в 4 семестре

1. Что такое ордер в архитектуре?
2. Перечислите основные архитектурные ордера?
3. История происхождения ордера.
4. Перечислите основные части ионического ордера.
5. Перечислите основные части дорического ордера.
6. Перечислите основные части коринфского ордера.
7. Что такое валюта?
8. Что такое база?
9. Что такое энтазис?
10. Как возникает силуэт в рисунке?

Практические вопросы к экзамену в 4 семестре

1. Какую роль в рисунке играет свет, освещенность?
2. Что такое эскиз?
3. Линейно-воздушная перспектива в рисунке.
4. Тон и светотональные отношения.
5. Штрих и штриховка. Виды штрихов.
6. Какие материалы используются при выполнении рисунка?
7. В чем заключается специфика художественного языка графики?
8. Перечислите этапы работы над рисунком натюрморта.
9. Перечислите этапы работы над рисунком капители.
10. Особенности светотеневого решения рисунка с одним и несколькими источниками света.

Теоретические вопросы к экзамену в 9 семестре

1. Понятие о наброске. Применение набросков.
2. Последовательность изображения живой головы человека.
3. Пропорции фигуры человека.
4. Классификация фигуры человека по пропорциональным отношениям

5. Схема для построения набросков фигуры человека. Значение ее в обучении рисованию фигуры человека.
6. Основные каноны античных скульптур.
7. Понятия о набросках и этюдах фигуры человека.
8. Особенности построения мужской и женской фигуры.
9. Рисование фигуры человека в одежде.
10. Изображение складок одежды, подчеркивающих движение человека.

Практические вопросы к экзамену в 9 семестре

11. Идеализация фигуры человека в искусстве.
12. Образ в рисунке.
13. Правила выбора точки зрения на объект изображения.
14. Технические приемы выразительности рисунка.
15. Особенности наброска и зарисовки.
16. Особенности изображения фигуры человека в движении.
17. Значение быстрых набросков и их применение.
18. Перечислите оперативные материалы рисунка.
19. Перечислите графические средства рисунка.
20. Назовите и охарактеризуйте композиционные средства рисунка.

Теоретические вопросы к зачету в 7 семестре

1. Портрет как жанра изобразительного искусства.
2. Европейская школа портретного рисунка.
3. Русская школа портретного рисунка.
4. Техника и материалы портретного рисунка.
5. Что такое парсуна?
6. Русские художники портретисты XVIII века
7. Революция в портретном жанре второй половины XVIII века
8. Портрет в XIX веке
9. Как возникает силуэт в рисунке?
10. Какую роль в рисунке играет свет, освещенность?

Практические вопросы к зачету в 7 семестре

1. Какие материалы используются при выполнении рисунка?
2. Перечислить этапы работы над портретом?
3. Что является пропорциональной величиной в рисунке головы человека
4. Тон и светотональные отношения.
5. Штрих и штриховка. Виды штрихов.
6. Тон и форма.
7. Влияние света на форму.
8. Технические особенности работы с графическими материалами.
9. Правила выбора точки зрения на объект изображения.
10. Технические приемы выразительности рисунка портрета.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 2 семестре

1. Какие существуют виды рисунка?
2. Понятие линия, штрих, тон, пятно.
3. Какие существуют материалы рисунка?
4. Понятие симметрия в композиция листа.
5. Какие существуют способы передачи фактуры, цвета предмета в рисунке.
6. Основные понятия в рисунке: свет, полутень, тень, рефлекс, блик, собственная тень, падающая тень.

Практические вопросы к зачету с оценкой в 2 семестре

1. Основные элементы перспективного изображения: точка зрения, предметная плоскость, картинная плоскость, линия горизонта, точка схода.
2. Линейная и воздушная перспектива.
3. Перспектива квадрата и круга.
4. Построение геометрических тел, находящихся выше, ниже, на уровне линии горизонта.
5. Центральная перспектива.
6. Как происходит построение геометрических тел (цилиндр) ?
7. Угловая перспектива.
8. Как происходит построение геометрических тел (куб)?

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 6 семестре

1. Значение и применение изображения драпировки в рисунке человека в одежде.
2. Отличительные черты пластики складок различных исторических эпох и художественных стилей.
3. Особенности построения мужской и женской головы.
4. Выявление объема в рисунке головы человека штриховкой.
5. Геометрические тела — основа изображения формы головы человека.
6. Линейное и тоновое изображение геометрических тел в построении головы человека.
7. Канон в изображении головы человека.
8. Техника рисования углем: приемы работы.
9. Техника рисования сангиной: приемы работы
10. Особенности изображения живой головы человека.

Практические вопросы к зачету с оценкой в 6 семестре

1. Развитие жанра портрета.
2. Что такое парсуна?
3. Что такое икона?
4. Отличительные черты европейской школы портрета.
5. Основные мастера европейской школы портрета.
6. Особенности развития русской школы портрета.
7. Основные мастера русской школы портрета.
8. Перечислите этапы работы над рисунком портрета.
9. Особенности работы с живой моделью в рисунке.
10. Что является пропорциональной величиной в рисунке головы человека

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 8 семестре

1. Анатомические особенности строения фигуры человека.
2. Скелет и мышечная масса.
3. Пропорции фигуры человека.
4. Эволюция изображения фигуры человека в искусстве: анализ произведений.
5. Что дает рисовальщику знание строения черепа человека?
6. На какие отделы подразделяются кости черепа?
7. В какой последовательности выполняется рисунок черепа человека?
8. Что вы знаете об анатомии и пропорциях головы?
9. Какова роль крупных деталей лица в определении характера головы?
10. Из каких последовательных этапов состоит работа над рисунком головы?

Практические вопросы к зачету с оценкой в 8 семестре

1. Что общего в последовательности рисования с гипсовой модели и с живой головы? В чем отличие?
2. Какие типы носа, рта и глаз вам известны?
3. Что вы знаете о пропорциях?
4. Что вы знаете о анатомии?

5. Что вы знаете о конструкции фигуры?
6. Какие существуют виды освещения. В чем их особенность?
7. От чего зависит выбор того или иного вида освещения?
8. Что такое пограничный контраст?
9. Какие элементы светотени вы знаете?
10. Какие способы передачи объема фигуры в рисунке вы знаете?

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 10 семестре

1. Особенности работы с живой моделью.
2. Изображение индивидуальных особенностей фигуры человека.
3. «Три возраста» в произведениях великих мастеров.
4. Идеализация фигуры в искусстве
5. Влияние господствующего канона красоты на изображение фигуры.
6. набросок как подготовительный этап создания многофигурных композиций: анализ избранных работ художников.
7. В чем отличие рисунка фигуры человека с гипсовой модели от рисунка с живой натуры?
8. В чем отличие кратковременных рисунков от длительных учебных рисунков с натуры?
9. Какие графические материалы употребляются для набросков и зарисовок?
10. Как вы понимаете единый процесс изучения формы в рисовании с натуры и по памяти?

Практические вопросы к зачету с оценкой в 10 семестре

1. В какой зависимости находится пластика складок одежды от формы тела человека?
2. От чего зависит характер складок на драпировках, образующихся на одетой фигуре человека?
3. Какое значение имеет одежда как дополнительное средство художественного выражения?
4. Какие каноны пропорций фигуры человека сложились в Древнем Египте и античности?
5. Какое значение имеет для академического рисунка правильно переданные пропорции фигуры человека?
6. Что такое ракурс?
7. Как зависит восприятие пропорций от положения фигуры в пространстве?
8. Выразительность рисунка (на примере рисунка фигуры в интерьере).
9. Роль света и тени в выявлении характера модели.
10. Использование различных материалов (уголь, сангина, карандаш, одноцветная акварель)

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляются в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.1. Перечень основной литературы

1. Андреев, А. А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ [Электронный ресурс]. — СПб. : Лань, 2013. — 614 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/32053/#1>
<https://e.lanbook.com/reader/book/32053/#1>
2. Воронова, А.В. Рисунок академический [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Воронова, М. А. Нестерова, Е. И. Нестерова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 140 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Voronova_Nesterova_Risunok_Akademicheskij_UP_2018.pdf
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Voronova_Nesterova_Risunok_Akademicheskij_UP_2018.pdf

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Основы рисунка [Текст] : пер. с англ. - Барселона : Паррамон Эдисионес, 1994. - 127 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Резников С. Рисование Сергея Резникова [Электронный ресурс]. - Москва: Прогресс-Традиция, 2014 г. , 264 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <http://ibooks.ru/reading.php?productid=344528>
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=344528>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Рисунок академический

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

ОС Microsoft Windows (, Microsoft Office ; Анти-Плагиат

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
---	---

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические материалы студентам очной формы обучения представлены в виде:

- методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
- методических рекомендаций по самостоятельной работе;
- методические рекомендации по подготовке докладов, выступлений;
- методических рекомендаций по подготовке к практическим занятиям;

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

В ходе подготовки к докладам и выступлениям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Готовясь к докладу, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых работ.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению

дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время. При решении задач практической работы нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Работа выполняется поэтапно, соблюдается методическая последовательность и должный темп в процессе изображения. Графические работы следует выполнять последовательно, т.к. систематичность в работе позволит быстрее и лучше усвоить изученный материал.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы –

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- подготовка докладов, сообщений;

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях, подготовка и выполнение курсовой и контрольной работ. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Контрольная и курсовая работа является одними из форм самостоятельного изучения студентами программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. Курсовая и контрольная работа представляет собой пояснительную записку к графической работе, выполненной по темам, перечисленным в п.п. 8.1. Критерии оценки курсовой и контрольной работы приведены в п.п.8.4.

Курсовая и контрольная работа должны быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из:

- содержания;
- введения;
- основной части с названием (разделением на параграфы с названиями);
- заключения;
- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те источники, которые так или иначе задействованы при написании контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте работы.

Оптимальный объём курсовой и контрольной работы – 12-15 страниц машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. В оглавление следует включить не только стандартные разделы (например, Введение; Основная часть; Заключение, Приложение), но и разбивку основной части на параграфы, посвящённые конкретным проблемам анализируемой темы задания, с указанием номеров страниц, с которых начинаются параграфы.

Во введении нужно обосновать актуальность темы, сформулировать цель работы и задачи, коротко осветить состояние научной разработки проблемы. В основной части (10 – 15 стр.) излагаются и последовательно анализируются рассматриваемые проблемы, при этом рассуждения автора должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на каждый из них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной строки. Главы и параграфы в работе должны быть относительно равномерны по объёму. Материал должен излагаться логично и последовательно, не допускается дословного механического переписывания текста из использованной литературы, за исключением цитат, которые должны сопровождаться ссылкой на источник. Каждый параграф должен заканчиваться выводом (логическим итогом рассуждений, умозаключением). По этим ключевым выводам возможна беседа с преподавателем, где студент должен дать устно объяснения, комментарии, продемонстрировать

умение защищать свою позицию. В заключении подводятся итоги, приводятся основные выводы по рассматриваемой теме в целом. В тексте курсовой работы ссылки на литературу указываются внизу страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице нумерация ссылок начинается сначала. Пронумерованный библиографический список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями. Библиографический список включает библиографическое описание использованных источников (учебников, монографий и статей, электронных ресурсов) в алфавитном порядке. В приложении необходимо представить иллюстративный материал, оформленный в соответствии со сносками на них в тексте. Курсовая работа сдается преподавателю на проверку до зачетно-экзаменационной сессии.