Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Рисунок

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2022

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ОПК-3 – Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)

– ОПК-4 – Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

– ПК-2 – Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий.

ИОПК-4.2 Воплощает в художественно-изобразительной форме замыслы и авторские продукты различными средствами визуальных искусств.

ИОПК-4.1 Демонстрирует навыки линейно-конструктивного построения, проектной графики и цветового решения композиции.

ИОПК-3.2 Выполняет различные варианты поисковых эскизов, используя средства изобразительных искусств и/или цифровых технологий.

2. Задачи освоения дисциплины:

- Овладеть средствами передачи объема, пространства, перспективы на плоскости
- Приобрести навыки линейно-конструктивного рисунка и анализа различных форм
- Овладеть различными графическими материалами и техниками рисунка и графики
- Обучиться средствам и методам разработки идеи в форэскизах
- Овладеть методами изображения фигуры человека средствами академического рисунка;
- Изучить анатомию, пропорции и пластику фигуры человека,
- Изучить формальные связи фигуры человека и предметной среды;
- Овладеть навыками разработки графических решений в эскизах и итоговых листах с фигурой человека.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль "Основы профессионального мастерства"

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, экзамен
Второй семестр, экзамен
Третий семестр, экзамен
Четвертый семестр, экзамен
Пятый семестр, зачет с оценкой
Шестой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 з.е., 648 часов, из которых:
-практические занятия: 324 ч.
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

1 курс
1 семестр

Тема 1. Введение. Элементарные теоретические основы рисунка, основные понятия, определения. Подготовка рабочего места и материалов для занятий рисунком.

Тема 2. Натюрморт из геометрических фигур (куб, пирамида, шар, шестиугольная призма, конус и т.д.).

Строение объема на плоскости, пропорциональность, композиция, законы построения пространства и перспективы, светотень. Техника рисунка. Материалы.

Практическая работа: последовательность ведения работы и анализа постановки. Композиционное решение. Конструктивное решение простых по форме объектов. Перспектива. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка, отработка штриха.

Тема 3. Рисунок гипсового растительного орнамента.

Последовательность ведения работы и анализа постановки. Композиционное решение. Конструктивное решение орнаментального мотива. Перспектива. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка.

Тема 4. Тональный рисунок драпировки и объектов нерегулярной формы (гипсовые нерегулярные формы/мятая бумага и др.).

Конструктивное решение нерегулярной формы основного объекта. Перспектива. Понятия тональных отношений. Плановость. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Построение складок, передача материала. Техническое исполнение рисунка.

Тема 5. Рисунок архитектурной детали (капитель, консоль) с драпировкой.

Конструкция в построении сложных гипсовых форм. Построение ракурса и перспективы. Понятие тональности, контраста и нюанса. Передача фактуры средствами рисунка.

Практическая работа: создание целостного, композиционно уравновешенного решения. Конструктивное решение усложненной формы основного объекта. Перспектива. Понятия тональных отношений. Плановость. Создание объема посредством тени, светотени, света,

блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Построение складок, передача материала. Техническое исполнение рисунка.

Тема 6. Натюрморт из предметов быта 4-5 предмета с контрастными драпировками

Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха и тональных отношений. Целостность восприятия частей композиции. Плановость.

2 семестр

Тема 1. Натюрморт из бытовых предметов с драпировками (белой, серой, чёрной) в мягком материале.

Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха и тональных отношений в мягком материале. Последовательность и техника работы соусом. Целостность восприятия частей композиции. Плановость.

Тема 2. Рисунок натюрморта с разными по фактуре предметами.

Средства и техника передачи фактур в рисунке

Практическая работа: Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха, тона, линии. Выявление нюансных тональных отношений. Целостность, соподчиненность и единство. Плановость.

Тема 3. Рисунок натюрморта с преобладанием стеклянных предметов.

Закрепление темы средств и техника передачи фактур в рисунке

Практическая работа: Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха, тона, линии. Выявление нюансных тональных отношений. Целостность, соподчиненность и единство. Плановость.

Тема 4. Тематический натюрморт с бытовыми предметами (стул, табурет) в интерьере.

Средства передачи темы, образа и характера в рисунке

Практическая работа: Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха, тона, линии. Выявление нюансных тональных отношений. Целостность, соподчиненность и единство. Раскрытие темы и выявление образа через предметы постановки, тональное решение, светотень.

Тема 5. Тематический натюрморт в интерьере с прялкой.

Средства передачи темы, образа и характера в рисунке

Практическая работа: Композиционное решение натюрморта, выявление фактуры предметов с помощью штриха, тона, линии. Выявление нюансных тональных отношений. Целостность, соподчиненность и единство. Раскрытие темы и выявление образа через предметы постановки, фактуры, тональное решение, светотень.

2 курс

3семестр

Тема 1. Рисунок гипсовых слепков с частей головы Давида.

Пропорции частей человеческого лица; анатомия строения; особенности построения на плоскости, тонального решения.

Практическая работа: Рисунок гипсовых слепков частей головы Давида (ухо, нос, губы, глаза). Композиционное решение и компоновка в листе нескольких форм. Конструктивное решение. Пропорции. Перспективные сокращения. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка. Выявление характерных особенностей форм и их строения. Тональность, плановость, материальность.

Тема 2. Рисунок черепа в двух ракурсах.

Композиционное решение в листе двух форм и выполнить конструктивное построение с учетом анатомических особенностей формы черепа в разных ракурсах. Последовательность

ведения работы и анализа постановки. Конструкция черепа, анатомическая точность. Пропорции. Перспективные сокращения. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка.

Тема 3. Рисунок «Обрубовки» в двух ракурсах.

Создать целостное композиционное решение листа с рисунком обрубовки в двух ракурсах, с учетом их пропорций и строения. Композиционное решение, пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Разбор плоскостей и объема формы головы. Перспектива и ракурс в рисунке головы человека. Постановка формы на плоскость. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка.

Тема 4. Линейно-конструктивный рисунок головы Гаттамелаты

Композиционное решение, пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Перспективные сокращения, точность передачи ракурса. Выявление конструктивных особенностей, характера данной формы. Постановка формы на плоскость. Выявления пластики и характера частей лица, пропорций. Понятия тональных отношений. Плановость. Моделировка объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Целостность восприятия частей. Передача материала гипса. Техническое исполнение рисунка

4семестр

Тема 1. Графические наброски головы человека.

Серия набросков головы человека в разных ракурсах. Пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Характерные особенности рисунка моделей разного возраста, с различным характером лица, разреза глаз, носа. Пропорциональность частей лица. Решение сложных ракурсов. Линейное и тональное решение. Использование различных графических материалов (тушь, акварель, уголь, сепия, сангина, пастель)

Тема 2. Рисунок гипсовой головы Сократа. Тональный рисунок

Композиционное решение, пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Перспективные сокращения. Выявление конструктивных особенностей, характера данной формы. Постановка формы на плоскость. Понятия тональных отношений. Плановость, главное и второстепенное. Моделировка объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Целостность восприятия частей. Передача материала гипса. Техническое исполнение рисунка

Тема 3. Рисунок гипсовой головы Венеры. Тональный рисунок

Композиционное решение, пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы женской головы. Перспективные сокращения. Выявление конструктивных особенностей, характера и пластики головы Венеры. Постановка формы на плоскость. Понятия тональных отношений. Плановость. Моделировка объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Целостность восприятия частей. Передача материала гипса. Техническое исполнение рисунка

Тема 4. Рисунок мужской головы в двух ракурсах

Выполнить с натуры рисунок головы человека с зарисовкой костей черепа и скелета по плечевой пояс. Выполнить разбор анатомических особенностей конструкции и строения. Определение формы и объема мышечной массы. Пропорциональность и выявление характерных особенностей формы головы натуры, лица. Линейное решение объема в рисунке. Легкий тональный разбор объема и плоскостей

3 курс

5семестр

Тема 1. *Натурные наброски фигуры человека. Выполняются средствами академического рисунка и черно-белой графики, с применением различных* графических материалов.

Создание серии набросков фигуры в разных ракурсах и положениях, разного возраста. Характерные особенности рисунка моделей с различными особенностями комплекции и строения тела. Наброски конструкций скелета человека в сложных ракурсах. Взаимосвязь частей фигуры в разных позах. Различные варианты решения набросков в линии, тоне, с применением различных графических материалов

Тема 2. Зарисовка мышц кисти руки. Изучение анатомии, конструкции, выполнение тонального рисунка Работа предполагает композиционное решение листа, выбор формата и определение пропорциональности в листе. Компоновка в листе рисунка костей и мышц кисти руки и рисунка кисти с живой натуры. Линейно-конструктивный разбор с легким тональным решением. Определение пропорций и перспективных сокращений. Выявление анатомических, конструктивных и характерных особенностей кистей с живой натуры; пластика; общая линейная и легкая тональная моделировка объема и светотени.

Тема 3. Зарисовка мышц стопы. Изучение анатомии, конструкции, выполнение тонального рисунка.

Выявление анатомических, конструктивных особенностей гипсового слепка стопы; пластика; общая линейная и тональная моделировка объема и светотени.

Тема 4. Рисунок стоящей фигуры человека. Изучение анатомии, конструкции, выполнение тонального рисунка

Композиционное решение. Пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Выявление конструктивных особенностей плечевого пояса в разных разворотах, перспектива, построение кистей. Передача характерных особенностей модели, пропорциональность. Выявление конструктивных особенностей. Общий светотеневой разбор мягкими материалами, выявление тоном объема, формы, распределения света по поверхности. Выявление характерных деталей одежды, создание исторического образа. Особенности и техники работы углем и соусом.

Тема 5. Рисунок сидящей фигуры человека в интерьере. Изучение анатомии, конструкции, выполнение тонального рисунка Построение и отрисовка фигуры человека в карандаше, определение пропорций головы, частей фигуры, и их взаимосвязь. Особенности рисунка и передача характерных черт модели, особенности пластики. Выявление конструктивных особенностей. Общий светотеневой разбор мягкими материалами, выявление тоном объема, формы, распределения света по поверхности. Выявление характерных деталей одежды, создание современного образа. Особенности и техники работы сепией.

6 семестр

Тема 1. Графические наброски фигуры человека. Пятновое, линейное, линейно-пятновое решение, с применением различных графических материалов

Создание серии графических набросков фигуры в разных ракурсах и положениях, разного возраста. Пропорциональность формы по отношению к формату листа и деталей формы. Характерные особенности рисунка моделей разного возраста, с различными особенностями комплекции и строения тела. Взаимосвязь частей фигуры в разных позах. Работа с применением разных графических материалов в пятновом, линейном решении, линейно-пятновом, силуэт, светотеневой разбор и т.д.

Задание 2. Графическое решение фрагмента интерьера. Выполнение серии поисковых форэскизов средствами черно-белой графики и итогового решения в формате А1.

Эскизная работа. Поиск тонового решения, распределение света и тени, выявление пятнового рисунка элементов интерьера. Поиск цельности, главного и второстепенного,

композиции. Исполнение чистового графического листа. Материалы: тушь, чернила, гуашь.

Тема 3. Графика стоящей фигуры человека в историческом костюме. Разработка серии поисковых эскизов и итогового решения.

Рисунок и зарисовки с натуры. Размещение фигуры человека и предметов в изобразительной плоскости в соответствии с авторским замыслом. Эскизная работа. Поиск тонового решения, распределение света и тени (если есть необходимость). Решение костюма модели. Драпировки костюма воспринимаются как наружная оболочка, подчиненная конструкции формы тела. Из множества складок намечаются наиболее характерные, основные, которые выявляют главное членение формы тела, уточняют силуэт одетой фигуры в целом. Необходимо выявить пластическое единство формы тела и драпировок. Исполнение чистового графического листа. Материалы: тушь, чернила, гуашь.

Тема 4. Фигура в интерьере. Использование текстур, цветового пятна в графике фигуры человека. Различные графические материалы.

Выполнение рисунка и зарисовок с натуры. Размещение фигуры человека и элементов интерьера в изобразительной плоскости. Эскизная работа с целью определения наиболее выразительного решения авторского замысла в графике. Поиск орнаментально-ритмической структуры натурной постановки, плоскостная трактовка элементов изображения. Определение графической фактуры и текстур. Поиск тонового решения. Исполнение чистового графического листа. Материалы: тушь, гуашь, чернила.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, промежуточного просмотра практических работ, просмотра и обсуждения домашних набросков.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой и экзамен проводится в формате кафедрального комплексного просмотра аудиторных и самостоятельных работ.

Критерии оценки (промежуточный просмотр аудиторных работ и СРС):

1. Выбор удачного ракурса для работы над постановкой, в соответствии с задачей;
2. Форэскиз;
3. Композиция;
4. Построение предметов по законам линейной перспективы; Владение методом линейно-конструктивного построения; владение условно-плоскостным рисунком
5. Пропорции и объем предметов; характер и пластика в пятновом решении
6. Тональные отношения, воздушная перспектива; понимание законов условно-плоскостного решения, различных методов организации пространства
7. Материальность, передача фактуры, графическая фактура и текстура
8. Владение техникой и материалом в рисунке, графике
9. Цельность. Соответствие материалов и методов изобразительной идее композиции
10. Выразительность авторского замысла

Оценка 5 «отлично» (сформированные навыки и умения, их успешная актуализация) предполагает:

- удачный выбор ракурса для работы над постановкой;
- разнообразие и оригинальность форэскизов
- грамотная композиция
- грамотное построение предметов по законам линейной перспективы; уверенное

владение методом линейно-конструктивного построения; выразительный условно-плоскостной рисунок
- соблюдение пропорций и грамотное выявление объема предметов; выразительность пластики в условных решениях
- уверенное владение техникой и материалом в рисунке, графике
- грамотная передача тональных отношений, освещенности и воздушной перспективы; грамотное построение пространства по законам аксонометрии, чертежной перспективы в графике
- умение обобщать изображение и приводить его к целостности; обоснованный выбор материала решения композиции для выявления замысла композиции

Оценка 4 «хорошо» (успешно применяемые навыки и умения) допускает:
- небольшие недочеты композиции
- небольшие недочеты в построении, пропорциях
- недостатки в цельности и выразительности решения

Оценка 3 «удовлетворительно» (в целом успешно применяемые навыки и умения) предполагает:
- недочеты композиции
- отсутствие форэскизов
- нарушения в построении пространства
- недочеты в построении, пропорциях
- недочеты в тональном решении композиции
- отсутствие цельности решения и ясности замысла композиции

Оценка «2» – частично освоенные навыки и умения.
Оценка «1» – слабо сформированные навыки и умения

Критерии оценивания:

Форма контроля	Оценочные средства	Расчет оценки
Текущий контроль		
	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа –16 баллов = макс. 32балла
Промежуточный контроль	просмотр аудиторных работ	20 баллов х 4 работы = макс. 70 баллов
	просмотр СРС/	макс. 15 баллов
Работа на занятии		1балл х 15 занятий = 15 баллов
		Сумма баллов за текущий контроль суммируется с баллом за промежуточный просмотр

		100 – 85% баллов – «отлично» 84 – 70 баллов – «хорошо» 69 – 50 баллов– «удовлетворительно» Меньше 50 баллов – «неудовлетворительно»

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Перечень практических заданий

г) Тестовые вопросы

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. *Лысенков Н.К., Карузин П.И. Пластическая анатомия: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 240с., 2020*
2. *Казарин, С.Н. Академический рисунок; Кемерово ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры" -142с., 2017*
3. *Паранюшкин Р. В., Насуленко Г. А.Техника рисунка /. - 6-е, стер.. - Санкт-Петербург : Планета музыки. - 252 с.. URL: https://e.lanbook.com/book/158897*
4. *Поморов С. Б., Прохоров С. А., Шадурин А. В., Прохоров Н. С. Архитектура и дизайн: новации в художественной подготовке по изобразительным дисциплинам в проектной сфере // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 42. С. 204-213. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000719391*
5. *Паранюшкин Р. В.Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие. .. - Санкт-Петербург : Планета музыки. - 100с., 2021*
6.

б) дополнительная литература:

1. Зорин Л. Н. Рисунок : [учебник по направлению "Архитектура" : для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей] /Л. Н. Зорин. Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.] , 2013. – 98 с.
2. Адам Е. А. Изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура : [учебно-методическое пособие для вузов по специальности "Дизайн"] /Е. А. Адам, О. А. Александров ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. Томск : Издательство Томского университета , 2013. 71 с.
3. Ли.Н. Основы учебного академического рисунка., – М.: Эксмо-Пресс, -480с.,2017

в) ресурсы сети Интернет:

1. Образовательные ресурсы Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс] : http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/?lng=ru (дата обращения: 13.10.2016)
2. Журнал Русское искусство [Электронный ресурс] http://www.rusiskusstvo.ru(дата обращения: 13.10.2016)
3. Коллекции Русского музея [Электронный ресурс] : http://www.rusmuseum.ru/collections/(дата обращения: 13.10.2016)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office PowerPoint

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/

14. Материально-техническое обеспечение

Занятия со студентами проводятся в специализированных аудиториях с мольбертами и натюрмортными столами, специальным осветительным оборудованием. Для постановок используются драпировки и предметы из натюрмортного фонда кафедры.

Для представления примеров и наглядных пособий учащимся требуется персональный компьютер и проектор в учебной аудитории.

15. Информация о разработчиках

Протасова Елена Константиновна, доцент кафедры дизайна ИИК НИ ТГУ