

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Рисунок

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:
Изобразительное искусство

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.13

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
М.В. Маковенко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – получение обучающимися профессиональных знаний, умений и навыков в области рисунка, необходимых для последующей педагогической и творческой деятельности.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
- ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
- ПК-2 – способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 5.1 – ориентируется в методах контроля и оценки результатов образовательного процесса;

ИОПК 5.2 – использует формы и методы организации контроля и оценки образовательного процесса;

ИОПК 5.3 – анализирует результаты выбранных форм и методов оценки образовательного процесса с целью выявления и корректировки трудностей в обучении;

ИОПК 8.1 – ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности;

ИПК 2.1 – ориентируется в основных положениях изобразительной грамоты и способах её реализации в учебной работе;

ИПК 2.2 – оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности;

ИПК 2.3 – создаёт собственное художественное произведение изобразительного искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

– ознакомление с критериями оценивания, требованиями преподавателя по дисциплине, выполнение программы дисциплины в соответствии с её требованиями, прохождение через все виды контроля, анализ применяемых форм и методов организации контроля и оценки, соотнесение выбранных форм с результатом образовательного процесса (ИОПК 5.1, ИОПК 5.2, ИОПК 5.3);

– изучение особенностей педагогической деятельности, методов научного познания, форм и средств, применяемых в рамках дисциплины, определение всего учебного процесса в целом посредством анализа педагогической технологии преподавателя (ИОПК 8.1);

– ознакомление с теоретическими и методическими основами изобразительной грамоты в процессе обучения, осуществление самоконтроля во время освоения дисциплины, решение возникших сложных проблемных ситуаций посредством полученных знаний, соотнесение и анализ реального результата с планируемым (ИПК 2.1, ИПК 2.2, ИПК 2.3).

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

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

Семестр 1, экзамен,
Семестр 2, экзамен,
Семестр 3, экзамен,
Семестр 4, экзамен,
Семестр 5, экзамен,
Семестр 6, экзамен,
Семестр 7, экзамен.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

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

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:
– дисциплин, направленных на развитие компетенций ОПК-5 (способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении), ОПК-8 (способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний), ПК-2 (способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты): «Педагогика», «Живопись», «Композиция», «Цветоведение», «Методика обучения и воспитания изобразительному искусству», «Технология художественных материалов», «Авторские курсы в художественном образовании», «Пластическая анатомия», «История искусств», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации», «Скульптура», «Организация профессиональной деятельности», «Иллюстрация», «Печатная графика», «Художественная роспись ткани», «Орнамент», «Валяние», «Авторская игрушка», «Каллиграфия и ручной леттеринг», «Инфографика», «Станковая графика», «Станковая живопись», «Продукт декоративно-прикладного искусства», «Продукт графического дизайна», «Теория и практика современного искусства»;

– практик, направленных на развитие компетенций ОПК-5 (способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении), ОПК-8 (способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний), ПК-2 (способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты): «Технологическая (проектно-технологическая) практика; копийная», «Технологическая (проектно-технологическая) практика; пленэр», «Ознакомительная практика; музейная», «Творческая практика», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика»,

- при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена;
- при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 з.е., 792 часа, из которых:

- лекции: 56 ч.;
- практические занятия: 336 ч.;
- подготовка и проведение промежуточной аттестации: 126 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
<i>I – СЕМЕСТР</i>		
1	Введение	Предмет и содержание курса. Элементарные теоретические основы рисунка, основные понятия, определения. Графические средства выразительности, применяемые в рисунке. Рисунок с натуры, как один из способов познания окружающего мира. Рисование как процесс мышления и отличие его от срисовывания. Подготовка рабочего места и материалов для занятий рисунком. Правила и принципы планирования времени.
2	Натюрморт из геометрических фигур (куб, пирамида, шар, шестиугольная призма, конус и т.д.)	Цели и задачи учебного рисунка, требования, предъявляемые к нему. Роль композиции в процессе работы. Особенности линейно-конструктивного рисунка. Определение пропорций предметов. Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы. Градация и характер светотени в рисунке. Теория теней и отражений. Методическая последовательность в работе над рисунком.
3	Натюрморт из простых по форме предметов	Особенности линейно-конструктивного построения простых геометрических тел, аналогичных по форме предметов быта. Анализ конструкций предметов быта простых по форме и особенности передачи их объёма графическими средствами выразительности.
4	Рисунок гипсового растительного орнамента и объектов нерегулярной формы (драпировка/мятая бумага и др.)	Анализ конструкции сложной формы, принципы образования бугров/неровностей/складок на нерегулярной форме, особенности их моделировки в рисунке. Градация и характер светотени при передаче материальности, фактуры, формы. Особенности работы над рисунком гипсового орнамента, правила линейно-конструктивного построения. Компоновка гипса, определение пропорций, центральных осевых линий. Особенности тонального рисунка при создании объемной формы с учётом освещения, линейной и воздушной перспективы.
<i>II – СЕМЕСТР</i>		
5	Натюрморт, включающий в себя предметы регулярной и нерегулярной формы разной тональности	Общая тональность рисунка и тональные отношения. Тон, как средство передачи формы по законам картинной плоскости и тональной перспективы. Градация и характер светотени при передаче материальности, фактуры, формы.
6	Рисунок архитектурной детали (капитель, консоль)	Особенности работы над архитектурной деталью, строение архитектурной детали и правила линейно-конструктивного построения. Формирование учебного рисунка на принципах линейной и воздушной перспективы. Методическая последовательность в работе над рисунком архитектурной детали.

7	Тематический натюрморт в интерьере	Роль композиции в процессе работы, соподчинение деталей целому. Законы линейной и воздушной перспективы. Конструктивное построение. Тональная проработка. Специфические особенности учебного и творческого рисования, их сходства и различия.
III – СЕМЕСТР		
8	Рисунок обрубочной головы в двух ракурсах	Особенности компоновки нескольких изображений на одном листе. Линейно-конструктивное построение обрубочной головы, выявление характера обрубочной головы с различных точек зрения. Методическая последовательность в работе над рисунком обрубочной головы. Особенности тонального рисунка при создании объемной формы
9	Рисунок гипсовых слепков с частей головы Давида	Компоновка гипсовых моделей на листе. Определение габаритных размеров, центральных осевых линий, пропорций. Особенности анатомического строения частей головы Давида. Значение конструктивного анализа формы частей головы в учебном рисунке. Методическая последовательность в работе над рисунком. Особенности тонального рисунка при создании объемной формы с учётом анатомических особенностей.
10	Рисунок античной головы Германика/ Гаттамелата/Никколо Де Уццано/ Антиноя/Дианы/ Гермеса/Дискобола /Амазонки	Конструктивно-анатомический рисунок гипсовой модели, как предварительный рисунок живой модели. Определение габаритных размеров, центральных осевых линий, пропорций. Анализ пластической формы головы (поворота, положения оси головы и шеи по отношению друг к другу), характерных особенностей частей головы (глаз, носа, губ, ушей, локонов и т.д.). Особенности тонального рисунка при создании объемной формы с учётом анатомических особенностей.
IV – СЕМЕСТР		
11	Рисунок античной головы Гомера/Давида/ Сенеки/Вольтер /Сократа	Конструктивно-анатомический рисунок гипсовой модели, как предварительный рисунок живой модели. Определение габаритных размеров, центральных осевых линий, пропорций. Анализ пластической формы головы (поворота, положения оси головы и шеи по отношению друг к другу), характерных особенностей частей головы (глаз, носа, губ, ушей, локонов и т.д.). Особенности тонального рисунка при создании объемной формы с учётом анатомических особенностей.
12	Рисунок античной головы Геракла/Луция Вера/ Зевса/Лаокоона/ бюст Аполлона	Конструктивно-анатомический рисунок гипсовой модели, как предварительный рисунок живой модели. Определение габаритных размеров, центральных осевых линий, пропорций. Анализ пластической формы головы (поворота, положения оси головы и шеи по отношению друг к другу), характерных особенностей частей головы (глаз, носа, губ, ушей, локонов и т.д.). Особенности тонального рисунка при создании объемной формы с учётом анатомических особенностей.
13	Рисунок головы натурщика	Конструктивно-анатомический рисунок живой модели. Методическая последовательность в работе над рисунком головы натурщика. Особенности выполнения учебного портрета и

		требования, предъявляемые к нему. Определение габаритных размеров головы, центральных осевых линий, пропорций. Анализ пластической формы головы (поворота, положения оси головы и шеи по отношению друг к другу), характерных особенностей частей головы (глаз, носа, губ, ушей, локонов и т.д.). Особенности ведения тонального рисунка с учётом анатомических особенностей.
<i>V – СЕМЕСТР</i>		
14	Портрет натурщика с плечевым поясом	Конструктивно-анатомический рисунок натурщика с плечевым поясом. Методическая последовательность в работе над рисунком. Определение габаритных размеров, центральных осевых линий, пропорций. Положение головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение головы, шеи, плечевого пояса, лепка формы по основным плоскостям групп мышц. Особенности ведения тонального рисунка с учётом анатомических особенностей.
15	Поясной портрет натурщика с руками	Роль композиции в процессе работы. Анализ анатомического строения кистей рук. Места сочленения головы, плечевого пояса и верхних конечностей. Выявление пластической формы. Характер, движение и пропорции. Последовательность и основные способы работы над академическим рисунком. Особенности ведения тонального рисунка с учётом анатомических особенностей.
16	Рисунок стоящей обнажённой фигуры в контрапосте	Анализ анатомических особенностей человека. Характер, движение и пропорции фигуры в позе с упором на одну ногу, выявление пластической формы. Анатомический анализ скелета человека применительно к задачам учебного рисунка, скелет как основа тела человека, возможностей его движений, поз. Анатомия мускулатуры тела человека, связь мышечных масс с поверхностной пластикой фигуры человека. Пропорциональные отношения частей тела человека. Последовательность и основные способы работы над академическим рисунком. Принципы построения конструкции, моделирования объема, освещения средствами графики.
<i>VI – СЕМЕСТР</i>		
17	Рисунок обнажённой фигуры в двух ракурсах с анатомическими зарисовками в идентичных ракурсах	Анализ анатомических особенностей человека. Характер, движение и пропорции фигуры, выявление пластической формы. Анатомический анализ скелета человека применительно к задачам учебного рисунка, скелет как основа тела человека, возможностей его движений, поз. Анатомия мускулатуры тела человека, связь мышечных масс с поверхностной пластикой фигуры человека. Пропорциональные отношения частей тела человека. Последовательность и основные способы работы над академическим рисунком. Принципы построения конструкции, моделирования объема, освещения средствами графики.
18	Рисунок сидящей обнажённой фигуры	Основы пластической анатомии человека. Характер, движение и пропорции фигуры в положении сидя, передача верных наблюдаемых отношений с учётом выбранного ракурса. Анализ анатомических особенностей человека, пластики его тела.

		Последовательность и основные способы работы над академическим рисунком. Принципы построения конструкции, моделирования объема, освещения средствами графики.
VII – СЕМЕСТР		
19	Рисунок тематической постановки одетой фигуры	Роль композиции в процессе работы. Характер, движение и пропорции фигуры, передача верных наблюдаемых отношений с учётом выбранного ракурса. Анализ анатомических особенностей человека, пластики его тела. Анализ конструкции сложной формы, принципы образования бугров/неровностей/складок, особенности моделировки тканей на живой модели. Связь одевания с пластической анатомией человека. Влияние свойств и качеств тканей на характерные особенности изломов формы. Особенности работы над изображением одетой фигуры позирующего человека. Принципы построения конструкции, моделирования объема, изображения пространства и освещения средствами графики.
20	Рисунок тематической постановки обнажённой фигуры	Анализ анатомических особенностей человека. Характер, движение и пропорции фигуры, передача верных наблюдаемых отношений с учётом выбранного ракурса, выявление пластической формы. Роль композиции в процессе работы. Принципы построения конструкции, моделирования объема, изображения пространства и освещения средствами графики.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля процесса выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в I-VII семестрах проводится в форме экзамена. Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ. Кафедральный комплексный просмотр (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

– Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты : [рекомендовано для общего среднего образования] / Г. В. Беда. - Москва : Просвещение, 1989. - 1 онлайн-ресурс (192 с.): ил. - (Библиотека учителя изобразительного искусства) - URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552731/000552731.pdf>

– Жабинский В. И. Рисунок : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2008. - 256 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=244500>.

– Казарин С. Н. Академический рисунок : Учебное пособие. - Кемерово : ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2017. - 142 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=344234>.

– Копейкин М. С., Королев В. А., Пен Варлен и др. Материалы и техники рисунка : [учебное пособие для художественных вузов /.] ; под ред. В. А. Королева ; Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - 2-е изд.. - Москва : Изобразительное искусство, 1984. - 1 онлайн-ресурс (93, [2] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553647/000553647.pdf>

– Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. - 2-е изд., доп.. - Москва : Просвещение, 1988. - 172,[1] с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительного искусства) - URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000051703/000051703.pdf>

– Паранюшкин Р. В. Рисунок фигуры человека / Паранюшкин Р. В., Трофимова Е. Н.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 100 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/175488>.

– Рыжкин А. Н. Как рисовать фигуру человека : [пособие для поступающих в художественные вузы] / А. Н. Рыжкин. - Москва : Эксмо, 2014. - 1 онлайн-ресурс (50 с.): ил., цв. портр. - (Строгановка. Пособия для поступающих в художественные вузы) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553541/000553541.pdf>

– Скакова А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова.. - Москва : Юрайт, 2023. - 128 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/517854>

– Угаров Б. С., Королев В. А., Пен Варлен и др. Учебный рисунок : [учебное пособие для высших художественных учебных заведений ; Рос. акад. художеств ; С.-Петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина]. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Изобразительное искусство, 1995. - 1 онлайн-ресурс (217 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564308/000564308.pdf>

– Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр : [учебное пособие] / В. С. Шаров. - Москва : Эксмо, 2013. - 644 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564726/000564726.pdf>

– Неклюдова Т. П. Рисунок : Учебное пособие. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2017. - 260 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=339525>

б) дополнительная литература:

– Баммес Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Готтфрид Баммес ; [пер. с нем. Е. Н. Московкина]. - Санкт-Петербург : Дитон, 2011. - 1 онлайн-ресурс (507 с.): ил., цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564239/000564239.pdf>

– Дюваль М. -. Анатомия для художников / Дюваль М. -. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 368 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/166853>.

– Лысенков Н. К. Пластическая анатомия : учебник для вузов / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин.. - Москва : Юрайт, 2023. - 240 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/516327>

– Механик Н. С. Основы пластической анатомии / Механик Н. С.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 352 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/173369>.

– Могилевцев В. А. Наброски и учебный рисунок : [учебное пособие] / текст В. А. Могилевцев ; [науч. ред. Е. А. Серова]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург : 4арт, 2011. - 1 онлайн-ресурс (168 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553254/000553254.pdf>

– Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев ; [науч. ред. Е. А. Серова]. - Санкт-Петербург : [Артиндекс], 2007. - 1 онлайн-ресурс (71, 2] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553588/000553588.djvu>

в) ресурсы сети Интернет:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>

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

– ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>

– Поискковые системы (Google, Яндекс и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

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

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Маковенко Мария Валериевна – доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры;

Огаркова Александра Вячеславовна – ассистент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.