

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

кафедра рисунка и живописи

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой протокол № 4
от 26.12.2023
Зав. кафедрой профессиональных дисциплин
_____ Н.Ю. Дунаева

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФИЛМЖ ВШНИ
_____ М.А. Салтанов
26.12.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИСУНОК

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Федоскино
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Разработчик:

М.О. Ломакин, член Союза художников РФ, к.п.н., ст. доцент кафедры Рисунка и живописи

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: в блоке ОПЦ (ОП.01) и (ОП.11).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: овладение методами изобразительного языка рисунка, получение обучающимся базового объема знаний и навыков в работе с натуры.

Создание средствами рисунка с использованием различных техник учебных заданий и композиций различной степени сложности.

- Формирование базового объема знаний и компетенций.
 - Приобретение умений и навыков методического ведения работы.
 - Овладение методами реалистического изображения.
 - Развитие творческого подхода при решении учебных задач.
- использовать основные изобразительные материалы и техники;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь**:

использовать основные изобразительные материалы и техники;

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать**:

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.

а) общекультурными (ОК)

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения Задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию

б) профессиональными (ПК):

ПК 1.1. Изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры;

ПК 1.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 478 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304 часов.

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя -174 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>478</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>304</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>304</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
аудиторная: дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	<i>174</i>
<i>Итоговая аттестация в форме Экзаменационный просмотр</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Содержание программы учебной дисциплины разработано с учетом возможности его реализации в частичном объеме посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения
	Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Рисунок»	4	1
Введение в дисциплину	<p>Практические занятия Рисунок как учебный предмет. Содержание дисциплины. Виды рисунка: рисунок с натуры, рисунок по памяти, рисунок по воображению. Рисунок творческий и учебный. Учебный рисунок с натуры: студии (длительный или академический) и зарисовки (краткосрочный). Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности. Бумага: ватман или полуватман, формат А2, А3. Карандаш: Н, НВ, длинный остро заточенный. Мягкие рисовальные материалы: уголь, сангина, сепия, соус. Практическое изучение основных понятий рисунка. Способы работы карандашом: штрих. Виды штриха: перекрестная штриховка, вертикальная и горизонтальная, диагональная штриховка, сплошная штриховка – тушёвка. Основные понятия графической техники – линия, штрих, точка пятно Линейная и наглядная перспектива, угол зрения, изобразительная плоскость, линия горизонта, точки схода, предметная плоскость. Свет. Тень. Тональные градации. Изменение тона в зависимости от освещения. Этапы создания изображаемых объектов: Анализ изображаемого объекта. Эскиз с тональным разбором. Компоновка в листе. Основные пропорции. Линейно-конструктивное построение. Светотеневой разбор изображенного объекта. Уточнение пропорций. Тональная лепка формы. Уточнение конструктивных особенностей, приведение рисунка к тональному единству. Акцентирование характера изображенного объекта.</p>	2	1,2
	<p>Самостоятельная работа обучающихся 1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение особенностей передачи изображаемых объектов средствами рисунка).</p>	2	3
1.Изображение простых геометрических тел.	<p>Практические занятия Задание № 1. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел. Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш. Линейно – конструктивный рисунок с последующей светотональной моделировкой.</p>	20	1,2

	Обобщение и приведение к тональному единству. Уточнение характера формы и конструкции геометрических тел.		
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение особенностей передачи изображаемых объектов средствами рисунка).	18	3
2. Изображение объектов предметной среды. Предметы быта.	Понятие о составной форме, конструктивный анализ, опорные точки, зависимость тонального диапазона от собственного цвета предметов. Декоративная графика и связь ее с традиционным прикладным искусством. Основные приемы ее выполнения. Декоративно-графическая переработка академического рисунка. Виды и этапы декоративного решения: 1 - графическое 2 - тоновое 3 - декоративно – графическое. Линия, точка, пятно. Зависимость заполнения пятна от структуры и характера предмета, фактуры и текстуры поверхности формы, назначения предмета. Основной зрительный прием – плоскостное смотрение. Объект наблюдения - светотень. Технический прием - заполнение плоскостей, пятен. Наполнение штриховкой и орнаментом. Основные понятия ритма и орнамента. Задание № 1. Рисунок трех предметов быта сложной формы: горшок, кувшин, бутылка, бидон, чайник и т.д. Формат А3, горизонтальный, материал – карандаш. Линейно-конструктивное построение предметов быта. Светотеневое решение. Уточнение пропорций, тональное решение.	32	1,2
	Самостоятельная работа обучающихся Задание № 2. Выполнение декоративной переработки предметов быта из задания № 1. Формат А2, горизонтальный, белая бумага, Материал – тушь, перо. Эскизы декоративной переработки различных предметов быта. Выполнение работы в формате.	18	3
3. Изображение драпировок.	Практические занятия Драпировки. Виды складок, конструктивное построение, схемы образования складок. Светотеневая лепка формы складок драпировки Задание № 1. Формат А2, вертикальный, материал – карандаш. Рисунок одноцветной матовой драпировки, подвешенной на двух точках. Линейно – конструктивный анализ образовавшихся складок. Тональная моделировка с проработкой основных и вспомогательных складок. Обобщение и приведение к тональному единству.	24	1,2
	Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя. 1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение особенностей передачи изображаемых объектов средствами рисунка).	18	3
4. Флора.	Практические занятия	32	1,2

Изображение элементов растений, цветов, плодов, овощей и фруктов.	<p>Виды фруктов и овощей. Характер формы. Простая и составная форма. Оси симметрии. Линейно – конструктивное построение. Сферическая, цилиндрическая и сложная форма. Тональная лепка формы. Касания края формы с пространством. Графические приемы изображения предметов с разнообразной поверхностью и фактурой. Передача фактуры поверхности тоном. Графическое решение рисунка овощей и фруктов.</p> <p>Задание №1. Рисунок четырех – пяти фруктов, на предметном столике без задней крышки. Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш.</p> <p>Линейно – конструктивный рисунок и тщательная тональная моделировка формы предметов.</p> <p>Задание № 2. Декоративное решение отдельных овощей и фруктов из предыдущего задания. Формат А2, горизонтальный, материал – тушь, перо.</p> <p>Виды цветов. Характер формы. Конструктивной анализ формы. Простая и составная форма цветка. Объединение элементов простых форм в сложную форму цветка. Схемы построения. Изобразительные возможности различных графических материалов.</p> <p>Задание № 4. Рисунок трех – четырех цветков простой формы (тюльпаны, нарциссы, ромашки и т.д.). Формат А 2, горизонтальный, материал – карандаш.</p>		
	<p>Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя.</p> <p>Задание № 2. Декоративное решение отдельных овощей и фруктов из предыдущего задания. Формат А2, горизонтальный, материал – тушь, перо.</p> <p>Виды цветов. Характер формы. Конструктивной анализ формы. Простая и составная форма цветка. Объединение элементов простых форм в сложную форму цветка. Схемы построения. Изобразительные возможности различных графических материалов.</p> <p>Задание № 5. Декоративное решение рисунка простых цветов.</p>	18	3
5. Изображение гипсовых рельефов симметричных и ассиметричных растительных форм.	<p>Практические занятия</p> <p>Симметрия и асимметрия. Рельефы. Симметричный рельеф. Плинт – перспективное построение. Оси симметрии. Осевая симметрия как задача построения растительного орнамента.</p> <p>Задание № 1. Растительный рельеф. Формат А2, материал – карандаш.</p> <p>Линейно – конструктивное построение и внимательная светотеневая моделировка формы. Обобщение рисунка.</p> <p>Задание № 2. Рисунок ассиметричного рельефа растительного характера.</p>	24	1,2
	<p>Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя.</p> <p>1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение</p>	18	3

	особенностей передачи изображаемых объектов средствами рисунка).		
6. Фауна. Изображение насекомых, птиц, животных.	<p>Практические занятия</p> <p>Виды и классификация птиц. Анатомическое строение птицы. Конструктивное построение формы птицы. Обобщение. Тональная моделировка формы птиц с передачей характера и цветового тона оперения.</p> <p>Анатомические таблицы художника анималиста Ватагина</p> <p>Задание № 1. Зарисовки чучел птиц.</p> <p>Формат А 2, горизонтальный, материал – карандаш.</p> <p>Характер и пропорции изображаемых птиц. Движение объемов. Оси симметрии. Тональная моделировка формы птиц. Детальная проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел птиц (голова, лапки), характерная форма птиц различных видов.</p> <p>Задание № 2. Рисунок чучела птицы в двух поворотах.</p> <p>Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш.</p> <p>Характер и пропорции изображаемой птицы. Движение объемов. Оси симметрии. Тональная моделировка формы птицы. Детальная проработка изображения оперения. Изучение и изображение чучел птиц (голова, лапки).</p>	48	1,2
	<p>Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя.</p> <p>Задание № 1. Декоративно-графическое решение зарисовок птиц из задания № 1.</p> <p>Формат А2, горизонтальный, бумага белая, материал – тушь, перо.</p> <p>Приемы графических решений изображения птиц. Графическая переработка на основании различных художественных росписей, вышивок и кружев.</p> <p>Виды и классификация животных. Анатомическое строение животного. Конструктивное построение объемов и движение формы. Линейно-конструктивное построение чучела животного с использованием опорных точек скелета. Максимально возможная передача характера меха и шерсти животного средствами тональной моделировки формы. Графическое и пятновое решение рисунка животного. Различные приемы стилизации изображений животных в традиционном прикладном искусстве.</p> <p>Анатомические таблицы художника анималиста Ватагина.</p> <p>Задание № 2. Декоративная переработка чучела животного.</p> <p>Формат А2, горизонтальный, вертикальный, бумага белая, материал – тушь, гуашь, темпера, кисть, перо.</p>	18	3
7. Натюрморт. Изображение натюрмортов из предметов быта,	<p>Практические занятия</p> <p>Рисунок натюрморта из предметов быта, драпировок различных фактур и цветов.</p> <p>Композиционное решение. Изучение передачи свето-воздушной среды, передача материальности и фактуры предметов быта, цветов и драпировок. Декоративная переработка</p>	24	1,2

драпировок, овощей и фруктов.	ранее выполненного задания. Графическое или пятновое решение на основании белого, черного и двух колеров промежуточного тона одной тепло холодности. Задание № 1. Простой натюрморт с овощами и фруктами и предметами быта. Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш. Линейно – конструктивный рисунок и передача фактуры поверхности тоном. Тональное единство предметов и среды.		
	Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя. Задание № 2. Выполнение декоративной переработки предметов быта из задания № 1. Формат А2, горизонтальный, белая бумага, Материал – тушь, перо. Эскизы декоративной переработки простого натюрморта с овощами и фруктами и предметами быта различных предметов быта. Выполнение работы в формате.	18	3
8. Тематический натюрморт. Изображение тематических натюрмортов с объектами флоры, фауны и драпировками различных фактур.	Практические занятия Рисунок тематического натюрморта с включением букета цветов. Задание № 1. Рисунок тематического натюрморта с включением букета цветов Формат А2, горизонтальный, материал – карандаш. Содержание натюрморта. Взаиморасположение предметов в натюрморте. Букет цветов как единая большая объемная форма. Характер и движение объемов предметов. Различные приемы работы мягкими материалами. Графическое решение натюрморта или стилизация на основании различных росписей вышивок и кружев. Графическое или пятновое решение. Изображение цветов сложных форм. Рисунок трех – четырех цветков сложной формы: розы, пионы, георгины, лилии. Конструктивный анализ сложной формы цветов, совершенствование техники рисунка. Задание № 2. Рисунок мягким материалом (сепия) тематического натюрморта с чучелом птицы. Формат А2, горизонтальный, вертикальный, бумага белая, материал по выбору – уголь, сепия, сангина. Самостоятельная работа: наброски животных с натуры.	48	1,2
	Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя. Задание № 1. Декоративно решение рисунка тематического натюрморта с включением букета цветов Формат А2, горизонтальный, материал - тушь, перо. Самостоятельная работа: зарисовки цветов сложной формы, восемь – десять штук. Декоративно - графическое решение ранее выполненных рисунков цветов сложной формы. Задание № 2. Декоративное решение рисунка натюрморта с включением чучела животного. 1. Формат А2, горизонтальный, вертикальный, бумага белая, материал – темпера, тушь.	24	3

9. Натюрморт с изделиями НХП. Изображение натюрмортов с предметами различной материальности и орнаментированными драпировками различных фактур.	<p>Практические занятия</p> <p>Натюрморт с изделиями НХП. Изображение натюрмортов с предметами различной материальности и орнаментированными драпировками различных фактур.</p> <p>Задание № 1. Рисунок натюрморта с предметами быта НХП и драпировками различных фактур. Формат А2, вертикальный, материал - графитный карандаш.</p> <p>Задание № 2. Рисунок мягким материалом натюрморта из предметов быта НХП и драпировок различных фактур. Формат А2, горизонтальный, материал по выбору - уголь, угольный карандаш, сепия, сангина.</p>	48	1,2
	<p>Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя.</p> <p>1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины (изучение особенностей передачи изображаемых объектов средствами рисунка).</p>	24	3
	<i>Экзаменационный просмотр</i>		
Всего:		478	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Учебная дисциплина реализуется в мастерской

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- Мольберты для работы стоя.
- Мольберты для работы сидя.
- Стулья.
- Подиумы.
- Столы для натюрмортных постановок.

Наглядные пособия:

- Студенческие работы из фонда кафедры;

Натурный фонд:

- Гипсовые копии с классических образцов;
- Натюрмортный фонд (драпировки, вазы, муляжи овощей и фруктов).
- учебно-методический комплекс дисциплины, рабочие учебные программы дисциплины, учебные пособия и учебники, методические рекомендации.
- материалы и инструменты: бумага, карандаши, сепия, уголь, сангина.

Федоскинский филиал, реализующий ППССЗ, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебных кабинетах (каб. 5, 12,14).

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска, экран, проектор, словари, раздаточный материал.

Материально техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук, экран, проектор.

Кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в интернет для обеспечения обучающихся неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе biblioclub, лань.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» и электронной базой biblioclub, лань.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

а) Основная литература:

1. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству 3-е изд., обновлен. и доп. - Москва: Эксмо. 2021. – 648 с.: ил

б) Дополнительная литература:

1. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». - М.: Просвещение, 1986.
2. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-метод. пособие для подготовительных курсов оп специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канд, ист.наук, О.Н. Холина канд.пед. наук - В 2-х ч. - М.: Московский филиал Институт традиционного прикладного искусства, 2007.
3. Учебный рисунок в академии художеств. Москва. Изобразительное искусство/. 1990.
4. Gottfried Vammes. Анатомия для художников. Корвина. Будапешт. 1979.

Интернет ресурсы

1. <http://www.artprojekt.ru>
2. <http://paintmaster.ru/>
3. <http://artsblog.com.ua/>
4. <http://www.litmixonbest.ru/i>

5. <http://art-matita.ru/academ/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	<ul style="list-style-type: none">• Аргументированное обоснование значимости роли профессии художника традиционного прикладного искусства в развитии современного социума (приведение 3-5 фактов, аргументов, подтверждающих собственную позицию).• Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе изучения рисунка (работа со специальной литературой – знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией)
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения Задач профессиональной деятельности	<ul style="list-style-type: none">• Использование информационно-коммуникационных технологий (средств сети Интернет) при выполнении творческих заданий по рисунку
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.	<ul style="list-style-type: none">• Быстрое и аргументированное принятие решение в нестандартных ситуациях• Поиск нестандартных решений при осуществлении профессиональной деятельности в области рисунка (предложение 1-3 концептуально новых решений)
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.	<ul style="list-style-type: none">• Эффективная (результативная) работа в коллективе при решении поставленных творческих задач
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.	<ul style="list-style-type: none">• Работа со специальной литературой с целью повышения собственного культурного уровня (знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; тезисное изложение основного материала; владение специальной терминологией);
ПК 1.1. Изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры.	<ul style="list-style-type: none">• Изображение человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами академического рисунка с соблюдением следующих требований:• Грамотная выразительная композиция.

	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно построенные тональные отношения. • Выразительное моделирование формы тоном. • Передача объема предметов и пространства в постановке. • Передача условий освещения. • Степень завершенности, дающая возможность целостно воспринимать работу.
<p>ПК 1.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Посещение текущих выставок и экспозиций, анализ их организации и содержания; Аргументированное обоснование (3-5 фактов, аргументов) своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.