МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Рассмотрено на заседании ЦК УТВЕРЖДАЮ:

«Специальные дисциплины» Председатель ЦК

Протокол № 1 от 30. 08. 2018 «Специальные дисциплины»

________Лукавецкая-Радченко А.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«**Рисунок**

с основами графики и дизайна»

Программа подготовки среднего профессионального образования

(специалист среднего звена)

Специальность (вид): 54.02.08 Техника и искусство

фотографии

Разработчик:

Преподаватель ЦК

«Специальные дисциплины»

Лукавецкая-Радченко А.В.

Луганск

2018

1.Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	**Область знаний, образовательно-квалификационный уровень**	**Характеристика учебной дисциплины**		
дневная форма обучения	**заочная форма обучения**	
Разделов - 2	Специальность: 54.02.08 Техника и искусство фотографии	Нормативная		
Тем – 9 III семестр - 4 IV семестр - 5	**Год подготовки**		
ІI - й		
Семестр		
Общее количество часов - 216	ІII - ІV		
Групповые		
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 144 самостоятельные работы студента - 72	Образовательно-квалификационный уровень специалист среднего звена	0 час.		час.
Практические		
ІII - 32 час.		час.
ІV- 40 час.		час.
Самостоятельная работа		
ІII - 16 час.		час.
ІV- 20 час.		час.
Индивидуальные занятия: **0** час.		
Вид контроля: ІII –**итоговая оценка** ІV – **дифференцированный зачет**		

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель: обеспечение уровня подготовки студентов по рисунку, необходимого для специальной подготовки и будущей профессиональной деятельности.

Задачи: формирование у студентов практических навыков рисования; представление об идеях и методах рисунка, роль рисунка в познавательной деятельности, воспитание эстетического восприятия предметов, развития творческой инициативы, необходимой в практической работе, воспитание материалистического мировоззрения:

• овладение студентами языка рисунка в практической форме, системой художественных знаний, навыков и умений, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности;

• творческое развитие личности, прежде всего развитие у студентов познавательного мышления, графической культуры, внимания и памяти;

• овладение студентами реалистического рисунка, развитие художественного вкуса;

•развитие зрительного восприятия, творческой переработки элементов материально - предметной среды.

В результате изучения учебной дисциплины студент обязан:

знать:

• особенности построения пространственной формы;

• основы линейной перспективы;

• пропорциональные отношения;

• особенности композиционного размещения группы предметов на листе бумаги;

• перспективно – конструктивное построение формы в пространстве с помощью светотени;

• основные элементы освещения и закономерности его распределения;

• об особенностях рисунка светом и о тональном контрасте;

• основы конструктивно – пластического построения;

• как осуществлять анализ формы, делать акцент на характерных особенностях предметов, передача их тональностей, обобщение тоном.

В результате изучения учебной дисциплины студент обязан:

уметь:

• осознано видеть трехмерную форму;

• логично анализировать ее в пространстве и грамотно изображать на двумерной плоскости, соответствующими художественно – графическими способами на основе композиционных законов: правил перспективы, теории освещения, анатомических знаний;

• реалистично и убедительно изображать действительность;

• умело трактовать особенности изображаемого объекта, его эстетическую суть.

3. Программа учебной дисциплины

Раздел № 3 (2курс 3 семестр)

Тема 1. Рисование группы предметов из гипсовых геометрических тел.

Задача усложняется тем, что кроме конструкции и пластики отдельных предметов необходимо еще решать вопрос о расположении предметов по отношению друг к другу и в пространстве. Нужно научиться видеть всю группу предметов в целом, определять общее строение, правильно находить отношение размеров одних геометрических тел к другим и ко всей группе.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием правил линейной перспективы при построении, точная передача характера формы геометрических тел.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 2. Наброски птиц и животных (материал свободный).

Задание выполняется самостоятельно. На одном листе можно располагать по несколько набросков. Набросок – кратковременный рисунок, цель которого – передать основные, характерные черты предмета.

Работа над набросками движущихся птиц и животных развивает у студентов много полезных навыков, к числу которых, прежде всего, относится умение быстро ориентироваться в определении движения и общей формы натуры, а также быстро скупыми средствами фиксировать свои наблюдения на бумаге.

Скелет у всех птиц и животных почти одинаковый, разница может быть лишь в пропорциях (соотношение длины шеи, ног, величины головы). Изучив птицу или животное, с которого необходимо сделать набросок, уловив их особенности, очень полезно их рисовать в разных движениях. Это даст возможность лучше запомнить характерные особенности строения тела, пропорции.

Задача: передача обобщенной формы тела птицы или животного, их характерных движений, развитие творческого воображения и зрительной памяти.

Материал: бумага, материал свободный.

Формат: свободный.

Тема 3. Рисование усложненного натюрморта из предметов быта.

Задание выполняется самостоятельно. Работа начинается с установки натюрморта. Нельзя составлять натюрморт из любых предметов. Подбирая предметы, надо находить гармонические связи между их размерами, формами, окраской: размещая их на разных расстояниях от рисующего, связывать в целостную группу. Фон по тону и цвету надо подбирать так, чтобы он объединил всю группу предметов. Крупные предметы помещают на втором плане.

Освещать натюрморт надо так, чтобы свет способствовал выявлению объема предметов.

Размечая рисунок на листе бумаги, надо скомпоновать его в заданном формате так, чтобы предметы были хорошо увязаны с фоном.

Наметив всю группу составляющих натюрморт предметов, уточнив их пространственное положение, следует легкими светотеневыми прокладками определить лепку формы предметов. Работа ведется одновременно над всеми предметами, их тональные отношения постоянно сравниваются, выявляется разница в тональных отношениях на матовых и глянцевых поверхностях, на разноокрашенных предметах.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 4. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.

Всякий натюрморт представляет собой не просто набор тех или иных предметов. Величина, характер формы и светотени, окраски предметов (светлый или темный предмет), материал и фактура поверхности играют большую роль при отборе и постановке. Целесообразно взять один предмет покрупнее других. В этом случае вокруг большого предмета легче разместить остальные. Необходимо включать в натюрморт драпировки, которые лишь дополнят его. Освещен натюрморт, таким образом, что тень от крупного предмета подчеркивает форму главного предмета в постановке. Далее начинается работа над композицией рисунка натюрморта, то есть над размещением рисунка на листе бумаги.

Тональная задача в рисунке одна из самых сложных. В постановке для успешного решения необходимо найти очень много тональных градаций, переходов.

Решение – линейно – конструктивное, с тональной проработкой.

Задача: продуманное размещение рисунка на листе бумаги заданного формата, с использованием при построении правил линейной перспективы, точная передача характера формы предмета.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Раздел № 4 (2курс 4 семестр)

Тема 5. Натюрморт из предметов быта. Тональное решение.

Следует составить натюрморт из двух – трех предметов, объединенных общим содержанием, установив его ниже линии горизонта. Предметы подбираются разного размера. Рядом с высоким и узким предметом цилиндрической формы можно поставить низкий и широкий, положить небольшое яблоко.

В рисунке надо построить и передать объем предметов с детальной проработкой формы.

При выполнении натюрморта обязательна передача особенностей фактуры и тональных отношений при изображении разных материалов включенных в постановку предметов.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: построение форм предметов, передача их взаимного расположения в пространстве.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 6. Натюрморт из предметов домашнего обихода, близких по форме к

геометрическим телам: ведро, чемодан, мяч, различные сосуды.

Задание выполняется самостоятельно. В рисунке требуется дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объёма средствами светотени. Работая тоном, наряду с задачами выявления объёма и передачи пространства, надо передать характерную для каждого материала фактуру поверхности.

Решение - тональное. Освещение верхнее – боковое.

Задача: усилить внимание на методическую последовательную работу над натюрмортом. Уметь передавать пространственность, тон цветных предметов, пропорции. Композиционно размещать предметы в формате средствами тона, передавать объемность и их положение в пространстве. Целостное видение натюрморта.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 7. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа.

Орнамент располагается с небольшим поворотом по отношению к рисующему.

Приступая к выполнению задания, в первую очередь необходимо продумать композицию рисунка на листе бумаги, определить, где находится линия горизонта, и построить в перспективе гипсовую доску, на которой размещен рельеф. Наметив пропорции высоты и ширины всей модели, можно приступить к построению орнамента, сравнивая отдельные части его по форме, размерам и местоположению относительно центральных осей.

В тональном решении надо уточнить форму каждой детали, дать решение общего объема, постараться передать мягкость и тонкость световых градаций, характерных для гипса.

Складки драпировки распределяют таким образом, чтобы была ясно выявлена их форма. В рисунке надо передать ощущение фактуры ткани.

Решение – линейно – конструктивное, с легкой тональной проработкой. Освещение верхнее – боковое.

Задача: дать хорошее композиционное размещение изображения, правильное построение натуры в перспективе и выявление объема средствами светотени.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 40х50.

Тема 8. Рисование усложненного натюрморта на передачу материальности.

Задание выполняется самостоятельно.

В работе над натюрмортом решается весь комплекс учебных задач: композиционное размещение, построение форм, лепка объема, передача тональных отношений и различия материалов входящих в постановку предметов.

Правильный метод построения предметов требует всестороннего изучения форм в пространстве, осмысленной работы над рисунком и определяет верный путь реалистического изображения натуры.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: умение последовательно работать над рисунком:

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Тема 9. Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. Итоговое задание.

Пространственный натюрморт из крупных предметов быта в среде, расположенный на полу, в углу или у стены мастерской. Следует составить натюрморт из предметов, объединённых общим содержанием. Важно, чтобы в натюрморт входила по возможности значительная часть пространства, и он был интересно, контрастно освещён.

Для постановки подбираются различные по форме и материалу предметы с ясно выраженными особенностями конструктивного строения: колесо от телеги, ящик с инструментами, топор, лопата, прялка, самовар, стоящий на скамье, ведро с кружкой, чайник, различные по материальности и тональности драпировки, хлеб, связка бубликов и другие предметы быта.

Для правильной работы над натюрмортом из крупных предметов быта в неглубоком пространстве большое значение имеет выбор точки зрения рисующего. Рисующий должен быть на расстоянии не меньше самого крупного предмета, входящего в постановку. Рисунок должен быть законченным, с детальной проработкой форм тоном.

Решение - тональное. Освещение верхнее - боковое.

Задача: закрепление знаний по рисунку за IV семестр II курса.

Умение последовательно работать над рисунком: определение соотношения высоты и ширины всей группы предметов и размещение изображения на листе, разметка взаимного расположения предметов, определение их общей формы, пропорций, проверка правильности изображения, детальная прорисовка предметов с прокладкой основных светотеневых отношений, работа тоном, обобщение и окончательная проверка рисунка.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

4. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	**Количество часов**										
дневная форма					**заочная форма**					
аудиторных					**аудиторных**					**Самостоятельная работа**
всего	**в том числе**			**Самостоятельная работа**	**всего**	**в том числе**			
групповые	**практические**	**индивидуальные**	**групповые**	**практические**		**индивидуальные**
Раздел № 3 (2 курс 3 семестр)											
Тема 1. Рисование группы предметов из гипсовых геометрических тел.	16		16								
Тема 2. Наброски птиц и животных (материал свободный).	4				4						
Тема 3. Рисование усложненного натюрморта из предметов быта.	12				12						
Тема 4. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.	16		16								
Всего часов:	**48**		**32**		**16**						
Раздел № 4 (2курс 4 семестр)											
Тема 5. Натюрморт из предметов быта. Тональное решение.	10		10								
Тема 6. Натюрморт из предметов домашнего обихода, близких по форме к геометрическим телам: ведро, чемодан, мяч, различные сосуды.	8				8						
Тема 7. Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа.	12		12								
Тема 8. Рисование усложненного натюрморта на передачу материальности.	12				12						
Тема 9. Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. Итоговое задание.	18		18								
Всего часов:	**60**		**40**		**20**						
Общее количество часов:	**108**		**72**		**36**						

5. Темы практических занятий

№ п./н.	**Название тем**	**Количество часов**
1	**Тема 1.** Рисование группы предметов из гипсовых геометрических тел.	16
2	**Тема 4**. Натюрморт из предметов быта на передачу материальности. Итоговое задание.	16
3	**Тема 5.** Натюрморт из предметов быта. Тональное решение.	10
4	**Тема 7.** Натюрморт с гипсовым орнаментом высокого рельефа.	12
5	**Тема 9.** Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве. Итоговое задание.	18
	Всего:	**72**

6. Самостоятельная работа

№п./н.	**Название тем**	**Количество часов**
1	**Тема 2.** Наброски птиц и животных (материал свободный).	4
2	**Тема 3.** Рисование усложненного натюрморта из предметов быта.	12
3	**Тема 6.** Натюрморт из предметов домашнего обихода, близких по форме к геометрическим телам: ведро, чемодан, мяч, различные сосуды.	8
4	**Тема 8.** Рисование усложненного натюрморта на передачу материальности.	12
	Всего:	**36**

Методы обучения

Словесные, научные, практические.

Методические рекомендации.

Для планомерного овладения навыками академическим рисунком студентам необходимо поэтапное и добросовестное выполнение заданий, объем которых увеличивается в порядке возрастающей сложности. Основную роль при этом играет постепенная градация учебных заданий: от простого – к сложному. Так, основу процесса обучения составляет работа над длительными заданиями с натуры, главным принципом, которого следует считать постепенное выполнение изображения «от общего к деталям и от деталей до обогащенного деталями общего». Процесс успешного обучения базируется не только на планомерном приобретении студентами знаний в области специальных дисциплин. Плодотворная учебная деятельность возможна только при условии регулярного, кропотливого и сосредоточенного изучения живой натуры. Рисование с натуры – важнейший метод изучения окружающей среды. Процесс художественного анализа натуры и воплощения ее на картинной плоскости предполагает поступательное развитие зрительной памяти, аналитического, образного мышления у студента и его наблюдательности, а также возможности замечать индивидуальные качества окружающей действительности. Таким образом, качественный рисунок является результатом наблюдения окружающей среды, размышления над конструкцией, формой изображения и затраченным временем на изображение, а скорость выполнения рисунка зависит от качества усвоения предыдущих пунктов. Поэтому, процесс наблюдения за натурой и ее рисование должны строго отвечать периоду времени, отводимого программой. Таким образом, последовательная обработка рисунка развивается от простейшего выявления обобщенных частей постановки через последовательное изучение сложных деталей к образному выражению формы. Процесс изучения натуры ориентирован на развитие умения отделять главное и наиболее характерное и умение обобщать второстепенные формы, а не слепо копировать всё до мельчайших деталей. При этом следует помнить, что путь к мастерству лежит только через осознанный анализ натуры. Следует помнить, что достичь успехов в рисунке можно только придерживаясь следующих принципов: чем больше студент рисует, тем меньше он допускает ошибок, тем больше навыков приобретает, тем больше заметны его успехи, и как следствие, он становится больше уверенным рисовальщиком, профессионалом. Рисунки выполняется на натянутых бумагой планшетах размером 40х50, 50х60, 50х65 (см).

8. Методы контроля

Практический контроль

В конце третьего семестра – **итоговая оценка;**

в конце четвертого семестра - **экзамен**

9. Ориентировочное задание к итоговой оценке:

* Натюрморт из предметов быта на передачу материальности.

Ориентировочное задание к экзамену:

* Натюрморт из крупных предметов быта в неглубоком пространстве.

10. Методическое обеспечение

1. Учебно-методическая литература.

2. Наглядные пособия (работы из методического фонда).

3. Технические средства обучения.

11. Рекомендованная литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1988.- 197с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord>.

2. Бриджмен Дж. Б. Полное руководство по рисунку с натуры. / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord>**.**

3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. / И.Т. Волкотруб. – М.: Высшая школа, 1988. – 191с.

<http://lib-bkm.ru/12547>.

4. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. /

Л. Гордон. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000. – 128с.

<https://vk.com/doc225204542_241112069?hash=7cfe769fac31e14ef7&dl=75d20f89551dac2e90>.

5. Кириченко М.А. Основы изобразительной грамоты: науч. пособие для студ. худ.-граф. фак. / М.А. Кириченко, И.М. Кириченко. – К.: Вища школа,

2002. – 190 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15719&mode=DocBibRecord>**.** .

6. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.С. Кузин. – М.: Издательский центр «Академия»,

2004. – 323с.: ил. <https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9>**.**

7. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке: учебник для художественных и художественно - промышленных училищ. / М.Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord>.

8. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. / М.В. Федоров. - М.: Изд-во Искусство, 1960. - 268с.

<http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html>.

9. Чиварди Д. **Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании.** /

Д. Чиварди. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2002. — 168 с. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord>.

10. Чиварди Д. **Рисунок. Художественный портрет**. / Д. Чиварди. - М.: ЭКСМО, 2006. 64с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=228&mode=DocBibRecord>.

11. Шембель А.Ф. Основы рисунка. / А.Ф Шембель. - М.: Изд-во Высшая школа, 1994. - 115с.: ил.

<http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html>.

12. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. /

Г.Н. Ли – Москва: Эксмо, 2017. – 480 с.: ил.