Самостоятельная работа студентов

Предмет

«РИСУНОК»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СКУЛЬПТУРА»

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КУРС III (5-6 семестр)

Перечень тем для самостоятельной работы

№п./п.	**Темы для самостоятельной работы**	**Количество часов**
1	Тема 4. Рисование анатомической фигуры.	2
2	Тема 11. Рисование анатомической фигуры в движении.	3
	Всего за семестр	**5**

График для изучения тем самостоятельной работы

№п./п.	**Темы для самостоятельной работы**	**Количество часов**	**Срок выполнения**
1	Тема 4. Рисование анатомической фигуры.	2	октябрь-ноябрь
2	Тема 11. Рисование анатомической фигуры в движении.	3	март-апрель
	Всего за семестр	**5**	

Цель и задачи учебной дисциплины

Самостоятельная работа развивает в студенте творческую инициативу, активность и самостоятельность художественного и образного мышления, что особенно важно для будущих художников. От того как подготовлен к самостоятельной работе студент, во многом зависит успех обучения и формирования его как будущего специалиста.

Самостоятельная работа содействует выявлению познавательной и мыслительной активности студентов, стимулирует развитие творческих способностей, предоставляет уникальную возможность для самореализации отдельного студента как творческой мыслящей, всесторонне развитой личности, что является первоочередной задачей, прежде всего для студентов творческих вузов.

Самостоятельная работа дает положительные результаты только тогда, когда она является целенаправленной, систематической и планомерной. Для этого разработан целый ряд заданий для самостоятельной работы по предмету, предусматривающий рекомендации для выполнения заданий, которые позволят студентам более качественно подготовиться к их выполнению.

Оценивание учебной деятельности студента является одним из самых главных моментов в учебном процессе. Полученные результаты самостоятельной работы анализируются, акцентируя внимания на достоинствах и недостатках выполненной работы.

Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного труда очень важен в процессе профессионального становления специалиста, так как исключает механическую работу, ориентирует студентов на глубокое понимание и осмысление содержания задания, на свободное владение приобретенными знаниями. Таким образом, самостоятельная работа студентов – один из важных составляющих современного образовательного процесса. В контексте изучения дисциплины «Рисунок», задания, выполненные самостоятельно, помогут студентам достичь высокого профессионального уровня и добиться успехов в выполнении курсовых и творческих работ.

1. Целью учебной дисциплины **«Рисунок»** является:

• научиться основам рисунка;

• обеспечить уровень подготовки по рисунку, необходимый для будущей профессиональной деятельности;

• сформировать и развить цельное видение и художественное восприятие;

• углубить и закрепить теоретические знания и практические навыки рисования с натуры и по памяти;

• глубже осмыслить законы линейной и воздушной перспективы, конструктивного строения объема изобразительных предметов;

• развить образно - пространственное мышление, творческое воображение, фантазию;

• привить профессиональные качества (внимательность, аккуратность, осмысленное отношение к выполняемой работе, аналитический взгляд на натуру);

• использовать полученные знания, умения и навыки вне учебной деятельности, самостоятельной работе;

• одновременно с изучением техники рисунка и освоением навыков воспитать у студента эстетический вкус, графическую культуру, сформировать творческие способности.

2. Задачами учебной дисциплины **«Рисунок»** является:

• знакомство с техникой рисунка;

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

• развитие познавательного мышления, графической культуры, внимания, памяти, зрительного восприятия и художественного вкуса;

• овладение методикой самостоятельной работы по рисунку;

• воспитание личности, способной в будущем работать по специальности.

3. Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны:

знать:

• особенности пространственного построения формы;

• основы линейной перспективы;

• пропорциональные отношения;

• особенности композиционного размещения группы предметов на листе бумаги;

• перспективно - конструктивное построение форм в пространстве с помощью светотени;

• основные элементы освещения и закономерности его распределения;

• об обобщенности рисунка светом и о тональном контрасте;

• основы конструктивно - пластического построения;

• как осуществлять анализ формы, делать акцент на характерных особенностях предметов, передаче их тональности, обобщение тоном;

• пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы;

• законы перспективы.

уметь:

• умело трактовать особенности изображенного объекта, его эстетическую суть;

• осознанно видеть трехмерную форму;

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

• реалистично и убедительно изображать действительность;

• изображать пространство и фигуру человека на основе знания их построения и конструкции;

• выполнять рисунок с использованием различных техник;

• работать в различных пластических материалах;

•лаконично выражать свои мысли, которые в будущем будут использованы в рисунке.

Общие методические указания

Процесс обучения рисунку делится как бы на два этапа. Эти два этапа, ставящие, в общем, единую цель постепенного совершенствования, определяются в первой своей части, то есть на общих курсах, превалированием моментов учебно познавательного характера, когда рисунок ведется на основе изучения натуры для приобретения знаний. На втором этапе (на третьем и в особенности четвертом) рисунок ведется на основании приобретенных знаний ради решения художественных задач, а также должен отвечать новым требованиям, которые предъявляются спецификой специализации скульптуры, живописи и художественного оформления.

Самостоятельная работа студентов – одна из важнейших форм обучения, содержание которой определяется учебной программой дисциплины с ориентацией на требования образовательно – квалификационной характеристики специалиста. Это чётко спланированная работа студентов, выполняемая при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Такая работа предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, выработку умений и навыков видеть смысл и цель работы, организовать собственное самообразование, способность по – новому подходить к решению поставленных задач.

Преподаватель знакомит студентов с темами, которые вносятся для самостоятельной работы и с требованиями, которые ставятся перед ними.

Перед началом изучения темы необходимо подобрать рекомендованную литературу.

Самостоятельная работа базируется на использовании лучших традиций реалистического рисунка, прослеживая путь постепенного развития необходимых умений и навыков. С помощью постепенного усложнения заданий происходит планомерное овладение студентами основами конструктивно – пространственного анализа предметов. Особое внимание уделяется изучению технологии материалов, их графических возможностей и различных техник рисунка, освоению законов перспективы, построения светотени, пластической анатомии, а также общетеоретическими основами ведения учебного рисунка.

Рисовальщику следует добиваться ёмкого и исчерпывающего решения поставленных перед ним в контексте того или другого задания задач. Очень важно научиться поэтапно вести работу, поскольку это даёт возможность изучать и анализировать форму только на основе полученных анатомических знаний, краткосрочных зарисовок, быстрых набросков и умело вести методично грамотно работу до завершения сложной формы.

Таким образом, следует помнить, что достичь успехов в рисунке можно только придерживаясь следующего принципа: 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.

Тематический план

№	**Название темы**	**Количество учебных часов**
всего	**лекций**	**практических**	**семинарских**	**самостоятельных**
	3 курс 5 семестр
1	**Тема 1.** Рисование сложного натюрморта.	26		26		
2	**Тема 2.** Рисование частей тела человека.	30		30		
3	**Тема 3.** Рисование скелета человека.	16		16		
4	**Тема 4.** Рисование анатомической фигуры.	2				2
5	**Тема 5.** Рисование гипсовой античной фигуры.	24		24		
	Всего часов:	**98**		**96**		**2**
	3 курс 6 семестр
6	**Тема 6.** Наброски фигуры человека.	6		6		
7	**Тема 7.** Рисование живой головы в ракурсе.	10		10		
8	**Тема 8.** Рисование одетой полуфигуры (портрет с руками).	22		22		
9	**Тема 9.** Рисование одетой фигуры.	24		24		
10	**Тема 10.** Рисование обнаженной женской фигуры.	24		24		
11	**Тема 11.** Рисование анатомической фигуры в движении.	3				3
12	**Тема 12.** Рисование одетой фигуры в неглубоком пространстве.	34		34		
	Всего часов:	**123**		**120**		**3**
	Общее количество часов:	**221**		**216**		**5**

План самостоятельного изучения

3 курс 5 семестр

Тема 4. **Рисование анатомической фигуры.**

Выполняя задание, надо помнить, что при изображении стоящей фигуры центр тяжести определяют по вертикали, проведенной через яремную впадину (между ключицами) к стопе той ноги, на которую приходится большой упор. При равномерном упоре на обе ноги, вертикаль, опущенная из яремной впадины, проходит между ступнёй, примерно на равном расстоянии от них. Если упор перемещается на одну ногу, то яремная впадина при устойчивом равновесии находится на одной вертикали с пяточной костью ноги, на которую опирается натура. При неустойчивом равновесии вертикаль перемещается за пределы той части плоскости, которую занимают ступни. Если провести вспомогательные линии через коленные суставы, таз, поясницу, грудную клетку и плечевой пояс (на уровне ключиц), то видно, что при упоре на одну ногу направления этих линий будут различны. При рисовании спереди видна центральная, так называемая, белая линия торса, проходящая вниз от яремной впадины, по направлению грудной кости к пупку и далее к лобковому сочленению. На рисунке белая линия большей частью несколько изогнута. Её направление зависит от движения фигуры. Если при рисовании ноги наметить центральные осевые линии бедра, коленного сустава и голени, то окажется, что они размещены не на одной прямой, а под углами. Это нужно учитывать и при рисовании одетых фигур.

При установлении пропорции в античных статуях обычно за единицу измерения принималась высота головы при её прямом положении. Этой величине соответствуют расстояния от подбородка до линии, которую можно провести через соски, от этой линии до пупка и от пупка до лобкового сочленения. Ширина плечевого пояса равнялась примерно двум таким величинам. Лобковое сочленение намечалось на половине высоты фигуры или немного ниже. Величина ступни равнялась высоте головы. Античные скульптуры создавались на основе строгого соблюдения установленных каноном пропорций, которые являлись результатом обобщения наблюдений натуры, поэтому они служат полезным объектом для изучения. Проведённое скульптором обобщение формы, одноцветность поверхности гипса, позволяющая легко улавливать разницу тонких переходов светотени, облегчают понимание законов построения и лепки форм человеческого тела. Рисование античных скульптур является подготовительным этапом при переходе к рисованию натурщиков.

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: композиционное размещение, построение и лепка формы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х70.

Литература:

1. Барчай Е. **Анатомия для художников**. / Е. Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&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**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord)**.**

План самостоятельного изучения

3 курс 6 семестр

Тема 11. **Рисование анатомической фигуры в движении.**

В мастерских кроме закрепления полученного опыта перед студентами ставятся углубленные задачи пространственного решения натуры, передачи экспрессии и психологического состояния человека.

В этом рисунке необходимо укреплять опыт, приобретенный в общих классах.

Вопрос сохранения целостности изображаемого выдвигается как главная задача, что требует от студентов умения целостно видеть, зрительно запоминать и быстро охватывать глазом изображаемое.

Выполняя задание, надо помнить, что при изображении неустойчивого равновесия вертикаль перемещается за пределы той части плоскости, которую занимают ступни. Если провести вспомогательные линии через коленные суставы, таз, поясницу, грудную клетку и плечевой пояс (на уровне ключиц), то видно, что при упоре на одну ногу направления этих линий будут различны. На рисунке белая линия большей частью несколько изогнута. Её направление зависит от движения фигуры. Если при рисовании ноги наметить центральные осевые линии бедра, коленного сустава и голени, то окажется, что они размещены не на одной прямой, а под углами.

Решение - тональное с фоном. Освещение - искусственное.

Задача: композиционное размещение, построение изображение мышц в перспективном построении фигуры и лепка формы.

Материал: бумага, графитный карандаш.

Формат: 50х65.

Литература:

1. Барчай Е. **Анатомия для художников**. / Е. Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.: ил. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord).

2. 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**](https://vk.com/doc225204542_241112069?hash=7cfe769fac31e14ef7&dl=75d20f89551dac2e90).

3.Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке : учебник для художников и художественно -промышленных училищ. / М. Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с.

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПРЕОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Уровни знаний	**Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов**
Высокий**5 (отлично)**	Студент владеет глубокими знаниями по предмету, интересуется рисунком. Творчески подходит к каждому заданию, обладает техниками и технологиями рисования, работает самостоятельно. Работы студента могут быть использованы в методических целях и на выставках:- понятие плоскости листа как целого;- компоновка изображения на плоскости бумаги;- выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости;- выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели;- на передачу различных материалов и на технику выполнения;- вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков;- чувство плоскости, на которой расположен натюрморт, грамотное его изображение;- понятие линии горизонта;- учет воздушной и линейной перспективы;- правильность построения форм и деталей объектов;- выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тонального построения;- выявление пространственных соотношений в расположении предметов;- владение графическими техниками при выполнении рисунка.
Достаточный**4 (хорошо)**	Студент владеет теоретическими знаниями по предмету, отличает виды рисунков, выполняет требования к каждому заданию на достаточном композиционном, техническом и технологическом уровне, работает самостоятельно:- понятие плоскости листа как целого;- компоновка изображения на плоскости бумаги;- выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости;- выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели;- на передачу различных материалов и на технику выполнения;- вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков;- чувство плоскости, на которой расположен натюрморт, грамотное его изображение;- понятие линии горизонта;- учет воздушной и линейной перспективы;- выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тонального построения;- выявление пространственных соотношений в расположении предметов.
Средний**3 (удовлетворительно**)	Обладает теоретическим материалом по предмету, отличает различные виды рисунков. Регулярно работает над задачей, но не имеет творческого подхода к ним:- понятие плоскости листа как целого;- компоновка изображения на плоскости бумаги;- выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости;- выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели;- на передачу различных материалов и на технику выполнения;- вести работу последовательно, в соответствии с требованиями задания, а также уровень технических навыков;- понятие линии горизонта;- учет воздушной и линейной перспективы;- выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тонального построения;- выявление пространственных соотношений в расположении предметов.
Начальный**2 (неудовлетворительно)**	Студент, который не имеет понятия о рисунок в целом, демонстрирует примитивный уровень работы над композицией, имеет нерегулярный характер самостоятельной работы:- понятие плоскости листа как целого;- компоновка изображения на плоскости бумаги;- выбор размера изображения, правильное расположение главного на плоскости;- выявление характера, пропорций и тоновых отношений модели;- на передачу различных материалов и на технику выполнения;- понятие линии горизонта;- учет воздушной и линейной перспективы;- выявление объемности формы объектов, соотношение света и тени, материала и фактуры средствами конструктивно-тонального построения.

ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ «РИСУНОК»

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**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord).

2. Барчай Е. **Анатомия для художников**. / Е Барчай. М.: ЭКСМО - Пресс,

2002. — 344 с.: ил. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord).

3. 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**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord)**.** - Загл. с экрана. (18.03.2016).

4. Бриджмен Дж. Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во ЭКСМО.,

2005. 352с; ил. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord)**.**

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

[**http://lib-bkm.ru/12547**](http://lib-bkm.ru/12547).

6. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. / Л. Гордон. – М.:

Изд-во ЭКСМО, 2004. – 120с.

[**http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html**](http://www.rulit.me/books/risunok-tehnika-risovaniya-golovy-cheloveka-download-free-337705.html). .

7. 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**](https://vk.com/doc225204542_241112069?hash=7cfe769fac31e14ef7&dl=75d20f89551dac2e90).

8. 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**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15719&mode=DocBibRecord)**.** .

9. 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**](https://vk.com/doc357374_233040293?hash=dbf16c222c34be13a7&dl=86ef08713a50c03ab9)**.**

10. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке : учебник для художников и художественно -промышленных училищ. / М. Ц. Рабинович. М.: Высшая школа, 1978, 208 с. [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord).

11. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека. / Н. Н. Ростовцев. - М.: Изд-во Изобразительное искусство, 1989. - 308с.

[**https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012**](https://vk.com/doc64134622_224683642?hash=3e8fff2848c16e5ffc&dl=a929c422fefc111012).

12. Федоров М. В. Рисунок и перспектива. / М. В. Федоров. - М.: Изд-во Искусство, 1960. - 268с. [**http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html**](http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download.html).

13. 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**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1228&mode=DocBibRecord).

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

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=228&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=228&mode=DocBibRecord).

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

[**http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html**](http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html).