

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.О.31.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рисунок 1

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

направленность (профиль)

Арт-педагогика и Креативные индустрии

Форма обучения: очное

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	5	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	48	48
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	48,25	48,25
Самостоятельная работа	59,75	59,75
Контроль		
Итого	108	108

Рабочую программу составил(и):

Доцент, доцент, к.п.н., Землякова Г.М.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Срок действия рабочей программы дисциплины до «30» августа 2027 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «06» сентября 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины дать специальные знания, умения и навыки будущим педагогам изобразительного искусства, развить их творческие способности в области художественной графики, познакомить студентов с основными законами академического рисунка, принципами построения реалистического изображения в рисунке на плоскости и создания изображения объемной формы графическими средствами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования «Основы рисунка и живописи», «Духовно-нравственное воспитание обучающихся», «Декоративная композиция», «Анализ художественного произведения».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «История искусств», «Живопись», «Особенности развития и воспитания детей средствами изобразительной деятельности», «Скульптура в современном средовом пространстве», «Производственная практика (педагогическая практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-5. Способен к наблюдению, анализу и обобщению явлений окружающей действительности, к выражению и созданию художественных образов используя чувственное восприятие, образное мышление, умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	ПК-5.1 Способен работать в широком диапазоне художественных средств, используя различные техники, приемы и технологии изобразительного искусства выделяя существенное, создавая художественный образ	Знать: различные, техники, приемы изобразительного искусства и методы изображения
		Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства
		Владеть: навыками обобщать, создавать мысленный образ и переводить его на язык изобразительного искусства
	ПК-5.2 Способен к выражению собственного художественного замысла используя выразительные средства изобразительного искусства	Знать: особенности создания произведения, методику воплощения замысла, творческой идеи
		Уметь: использует материал, технические приемы изобразительного языка искусства решая живописные и композиционно-пластические задачи в изображении
		Владеть: навыками свободного владения выразительными средствами изобразительного искусства
	ПК-5.3 Способен к созданию	Знать: теоретические знания в области

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	законченного произведения изобразительного искусства, формируя собственные творческие компетенции и современные художественно-эстетические взгляды	перспективы, анатомии, основ живописи, графики, методику и технологии создания художественного произведения
		Уметь: решает средствами изобразительного искусства проблему содержательности, согласованности, цельности и выразительности образа
		Владеть: способностью постоянно совершенствовать имеющиеся знания и навыки владения техниками и технологиями, средствами изобразительного искусства постоянно применяя их в практике творческой деятельности

4. Структура и содержание дисциплины Рисунок 1

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль 1. Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел	Практика	Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел на фоне контрастных драпировок	5	10	25	-	Практическое задание
	Практика	Рисунок натюрморта из 4 - 5 предметов быта.	5	12	25	-	Практическое задание
	Практика	Рисунок гипсовой розетки.	5	12	20	-	Практическое задание
	Практика	Рисунок гипсовой дорической капители	5	16	20	-	Практическое задание
	Ср	Выполнение упражнений	5	59,75	-	-	Наброски и зарисовки
	ПА	Промежуточная аттестация	5	0,25	-	-	
	Контроль	Зачет	5	-	-	-	
	ПСЦ	Посещаемость	5	-	10	-	
Итого:				108	100		

Схема расчета итогового балла

Схема расчета итогового балла: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

Технология традиционного обучения. Технология модульного обучения (от простого-к сложному). Формы обучения: практическое занятие, самостоятельная работа. Методы обучения: наглядные, словесные, практические.

Технологии проблемного обучения с использованием эвристического (сократовского) метода. Технологии решения проблемной (производственной изобразительной) задачи).

6. Методические указания по освоению дисциплины

В результате обучения происходит развитие объемно-конструктивного, объемно-пространственного мышления, чувства пропорций, зрительной памяти; совершенствование умения отбирать и выделять художественными средствами наиболее существенное в изображаемом; понимание закономерностей изображения природы и человека; формирование пространственного восприятия объемной формы в пространстве и умение передавать различными материалами графики эту форму в рисунке; развивается умение передавать объем средствами светотени с учетом грамотно взятых тональных отношений; расширяется кругозор и обогащается художественная терминология; у студента формируются высокие эстетические потребности.

Обучение проходит форме практических работ с использованием технологий традиционного обучения и деятельностного подхода к выполнению учебно-творческих задач.

Используется технология модульного обучения, которая предусматривает изучение элементов модуля и использование полученных знаний в следующем модуле (от простого-к сложному).

Обязательное требование к обучению – это наглядность, как опора на познание натуры и как средство познания теории рисунка.

Технологии решения изобразительной задачи (проблемы) позволяют проявлять активность, и инициативные действия на изобразительном поле листа

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
5	ПК-5	Творческое задание Вопросы к зачету № 1- 40

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Творческое (практическое) задание

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

- Рисование постановки из геометрических тел и тел с осью вращения
- Рисование постановки из гипсовых геометрических тел в тоне
- Рисунок натюрморта из 4 - 5 предметов быта сложной формы
- Рисунок гипсовой розетки или Рисунок гипсовой капители

Краткое описание и регламент выполнения

Выполнить практическую работу, сделать предварительно эскизы, наброски и зарисовки с натуры постановку, определить светотеневые отношения. Создать композицию, разместить предметы, определить верное линейно-конструктивное построение, выполнить и обозначить в техники штриховки форму объема изображаемых предметов, выявить пространственное положение, расположение относительно световоздушной среды.

Критерии:

1) Обоснованная компоновка изображения на листе бумаги (выбор формата, определение размера рисунка, композиционные особенности перспективы и светотени с учетом концепции работы).

2) Характер первоначального наброска изображения (его целостность, передача пропорциональных отношений частей и целого, характерные особенности общей формы объекта).

3) Порядок проведения конструктивного анализа формы (соблюдение перспективного построения, передача пространственного расположения, выявление закономерности конструкции).

4) Тональное решение рисунка (передача тональных отношений между большим светом, большой тенью, падающими тенями и их светотеневыми грациями, насыщенность и контрастность тональных отношений).

5) Передача материальности объекта (оптимальное использование технических приемов для передачи материальности и использование выразительных средств, выявляющих фактуры различных материалов).

6) Целостность рисунка (все детали и фрагменты рисунка подчинены целому, общей идее рисунка).

7) Художественно-образное решение рисунка (определение замысла рисунка, который включает в себя организацию изобразительной плоскости, выбор размера общего знакового пятна изображения, его пластики, тональной насыщенности и т.д.).

8) Культура графических средств (владение изобразительными средствами и материалами, использование графических средств должно быть лаконичным и зависеть от общей идеи работы).

9) Владение различными средствами и приемами переработки рисунка (трансформация, стилизация, деконструкция и другие, направленные на выражение идеи).

10) Соответствие назначению. Рисунок должен быть выполнен с учетом специфики объекта изображения и может быть применен в готовом виде или как эскиз-концепция (концептуальное решение интерьера).

Для оценки процесса работы над рисунком определены критерии, которые связаны с результатом, но оценивается, прежде всего, процесс достижения этого результата:

1) Начало работы над рисунком (как студент определяет замысел рисунка, представляет ли различные варианты компоновки изображения в разных форматах).

2) Регуляция деятельности (поведение студента в процессе выполнения рисунка, его реакция на замечания, эмоциональное отношение к учебному заданию и результату собственной учебной деятельности).

3) Степень самостоятельности студента при выполнении рисунка (как часто студент обращается к педагогу за консультацией или с вопросом).

4) Методическая последовательность в работе над рисунком (работа ведется последовательно «от общего к частному и от частного к общему» в течение всего процесса выполнения рисунка или же студент, не выполнив задачу одного этапа, переходит к следующему этапу выполнения рисунка).

5) Правильный подход к передаче светотеневых отношений (как студент ведет работу тоном, добиваясь передачи объема и основных тональных отношений, насколько в процессе работы над рисунком прослеживается взаимосвязь конструкции формы со светотенью).

6) Использование студентом многообразия выразительных графических средств (в процессе выполнения рисунка применяются ли разнообразные выразительные графические средства или выбор выразительных графических средств ограничен).

7) Достижение целостности рисунка (как студент добивается целостности рисунка на всех этапах его выполнения, какие действия в процессе работы над рисунком предпринимает для достижения общей идеи изображения).

8) Творческая составляющая в работе над рисунком (насколько оригинален замысел работы и как он добивается его раскрытия).

Основной идеей через все критерии проходит необходимость достижения обучающимися художественно-образной завершенности рисунка, что является приоритетной задачей художественно-педагогического образования

Критерии оценки

– **Оценка «отлично» (или 25 баллов)** выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, использование законов перспективы, точно определены пропорции предметов, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, выявлены пластические особенности предметов, переданы объем и формы предметов, выполнена светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое.

– **Оценка «хорошо» (или 15 баллов)** выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа или композиция рисунка имеет некоторые неточности, точно определены пропорции предметов, законы перспективы соблюдены, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое.

– **Оценка «удовлетворительно» (или 10 баллов)** выставляется в том случае, если работа выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в

выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, объем плохо читается, общее художественное впечатление от работы нарушено неравномерной проработкой отдельных частей рисунка, качество техники штриховки невысокое.

– **Оценка «неудовлетворительно» (или 0 баллов)** выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 5

№	Вопросы к зачету
1.	Что является художественно - выразительными средствами рисунка?
2.	Как передаётся пространство в линейном рисунке?
3.	Какую роль в рисунке играет свет, освещенность?
4.	Чем отличается рисунок от других видов искусства?
5.	Какие материалы используются при выполнении рисунка?
6.	Используется ли цвет в рисунке?
7.	В чем заключается специфика художественного языка рисунка?
8.	Какие материалы называются графическими материалами?
9.	С какой целью выполняется эскиз?
10.	Каковы правила переноса эскиза на большой формат?
11.	В чём заключается понятие конструкции и конструктивного рисунка?
12.	С помощью, каких средств набирается тон в рисунке?
13.	Какую роль играет линия в рисунке?
14.	Как определить расстояние от рисующего до постановки (модели)?
15.	Какие правила необходимо соблюдать при выборе точки зрения на объект изображения?
16.	Какие технические приемы выразительности рисунка используются для создания образа?
17.	Какими средствами рисунка можно выявить конструкцию предмета?
18.	Какие способы передачи фактуры предмета используются в рисунке?
19.	Какие элементы перспективного изображения используют в рисунке?
20.	Что такое тематический натюрморт?
21.	С помощью, каких средств передаётся плановость в рисунке?
22.	Какова роль и место рисунка в изобразительном искусстве?
23.	Какие виды рисунка существуют в зависимости от их назначения, времени выполнения, целей и задач?
24.	Какие материалы и принадлежности используются при выполнении рисунка?
25.	Какую роль играет ритм при создании композиции рисунка?
26.	Как влияет уровень линии горизонта на выразительность композиции рисунка?
27.	Какие методы измерения пропорций применяют в рисовании с натуры?
28.	Что в рисунке называется пограничным контрастом?
29.	Какова верная последовательность ведения академического рисунка?
30.	В какой последовательности идут градации светотени на теле вращения?
31.	Цели и задачи учебного рисунка. Различия задач учебного и творческого рисунка.
32.	Организация рабочего места рисующего. Постановка руки и глаза. Положение рисующего относительно модели и изображения.
33.	Рисунок куба. Построение квадрата в рисунке с учетом пространственного положения и перспективных сокращений.
34.	Рисунок шара. Построение окружности в рисунке с учетом пространственного положения и передачи перспективных сокращений.
35.	Освещение модели. Источники освещения. Распределение света и тени на модели (на примере геометрических тел).
36.	Рисунок предмета сложной, комбинированной формы
37.	Осуществление дидактического принципа последовательности при выполнении рисунка с натуры (на примере натюрморта).
38.	Что означает «контраст» в рисунке?

№	Вопросы к зачету
39	Роль и значение пропорциональных и тональных отношений в рисунке.
40	Изобразительные средства (линия, пятно, штрих, точка) и их использование с целью передачи формы и фактуры объектов окружающей действительности.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
5	Зачет (по накопительному рейтингу) (просмотр работ)	«зачтено»	<p>в композиционном решении нет грубых ошибок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - изображение предметов и фона пропорциональны; - имеются неточности в передаче пропорций каждого предмета; - допущены небольшие ошибки в построении конструкции предметов; - в изображении учитываются правила пространственного построения предметов; - правила воздушной перспективы соблюдаются, но с ошибками (повторение тонов на разных предметах и разных планах); - в рисунке соблюдается ощущение объема, плановости, пространства; - использование разнообразного штриха;
		«не зачтено»	<p>— выставляется в том случае, если в работе неправильно выполнена композиция листа, законы перспективы условны или не соблюдены, пропорции нарушены и нет единого композиционного центра, имеются ошибки в линейно-конструктивном построении, объем не читается; владение графическими средствами не наблюдается; работа не завершена, грязь, неаккуратность.</p>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Алиева, О. О	Академический рисунок	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
2.	М. И. Алибекова, Л. Ю. Колташова	Теоретические основы рисунка и живописи	учебное пособие	2020	ЭБС «Лань»
3.	Бакушинский А. В.	Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства	учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
4.	Васнецов А. М.	Художество: Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи	учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
5.	Жилкина З. В.	Рисунок в Московской архитектурной школе	учебное пособие	2019	ЭБС "ZNANIUM.COM"
6.	Кичигина, А. Г.	Академический рисунок: Рисунок с натуры	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
7.	Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Начальные сведения	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
8.	Ивахнова, Л. А.	Академический рисунок. Изображение головы человека	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
9.	Паранюшкин, Р. В.	Рисунок фигуры человека	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
10.	Паранюшкин, Р. В.	Техника рисунка	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
11.	Сырай, О. Г.	Академический рисунок	учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"
12.	Чаговец Т. П.	Словарь терминов по изобразительному искусству	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Амвросьев А. П.	Пластическая анатомия учеб. пособие.	учебное пособие	2015	ЭБС

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
					"IPRbooks"
2.	Алибекова, М. И.	Теоретические основы рисунка и живописи	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
3.	Батюта М. Б.	Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей	монография	2019	ЭБС "IPRbooks"
4.	Бадян В. Е.	Основы композиции	учебное пособие	2017	ЭБС "IPRbooks"
5.	Березина Ю. Ю.	Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты	учебно-наглядное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
6.	Колосенцева А. Н.	Учебный рисунок	учебное пособие	2013	ЭБС "IPRbooks"
7.	Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок с натуры	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
8.	Кондулуков С. Н.	Рисунок	учебно-методическое пособие	2018	репозиторий ТГУ
9.	Коробейников В. Н.	Академическая живопись	учеб. пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
10.	Макарова М. Н..	Рисунок и перспектива: теория и практика	учебное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
11.	Нестеренко В. Е.	Рисунок головы человека	учебное пособие	2014	ЭБС "IPRbooks"
12.	Пекина О. И.	Рисунок архитектурного ордера	учебно-методическое пособие	2016	19
13.	Штаничева Н. С.	Живопись	учебное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
14.	Лукина И. К.	Рисунок и живопись	учебное пособие	2013	ЭБС "ZNANIUM.COM"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	Договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	Договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	Лицензионный договор № 42/02/22-К от 02.02.2022, срок действия – до 31.08.2022

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Мастерская живописи и рисунка (У-314) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Мастерская	Мольберты, стулья, подставка для гипсовой головы, подставки под натюрморт, стеллаж, софиты.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	живописи и рисунка	
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-213)	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, стулья, доска аудиторная (меловая), компьютеры с выходом в сеть интернет
3	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-202а)	Шкаф купе, шкаф корпусной, шкафы для документов, столы, компьютер, стул, стол овальный, МФУ, шкаф со стеклом.