

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Факультета МАИС
Ю.В.Кот**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

РИСУНОК

Направление подготовки *Изящные искусства 50.03.02*

Профиль подготовки *Художественная фотография*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Рисунок» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки: Изыщные искусства 50.03.02, профиль - Художественная фотография. Дисциплина «Рисунок» изучается в 4 семестре.

Цели:

Способствовать формированию у студентов представления о законах, правилах и приёмах изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов и человека, методики ведения длительного (много сеансного) и краткосрочного рисунка.

Задачи:

1. Теоретические задачи:

- Сформировать у студентов систему теоретических знаний об основах изобразительной грамоты: композиции, перспективе (линейной, воздушной), тоне и тональных отношениях, объеме, пластике, пропорциях и конструктивном строении предметов и человеческой фигуры.
- Раскрыть понятия «линия», «пятно», «ритм», «контраст» и «нюанс» как основных элементов визуального языка и их роль в создании художественного образа.
- Изучить законы восприятия света и тени, их влияние на передачу объема, фактуры и пространства в изображении.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *УК-6, ПК-2* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки *Изыщные искусства 50.03.02, профиль Художественная фотография*.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- Основные методы анализа произведений изобразительного искусства и фотографии
- Закономерности построения художественного образа в визуальных искусствах
- Основные элементы визуального языка (линия, пятно, ритм, контраст, нюанс) и их роль в создании изображения
- Способы совершенствования собственной художественной деятельности
- Основы планирования и организации творческого процесса
- Достижения отечественной и зарубежной художественной фотографии и изобразительного искусства
- Основные стили, направления и терминологию в области визуальных искусств
- Устройство и назначение фотоаппаратуры
- Технику и технологии художественной съемки
- Законы восприятия света, тени, цвета и их влияние на передачу объема, фактуры и пространства
- Факторы, влияющие на формирование и воплощение визуальной идеи
- История фотографии и фотографические стили, основы композиции в живописи и фотографии
- Методы расчета необходимых ресурсов для реализации художественного проекта

УМЕТЬ:

- Анализировать поставленную художественную задачу через выделение ее базовых составляющих (композиционных, тональных, цветовых)

- Находить и критически оценивать информацию (в т.ч. визуальную), необходимую для решения творческих задач
- Сопоставлять разные источники информации (классические и современные произведения) с целью выявления художественных закономерностей и формирования собственной позиции
- Формулировать и аргументировать собственную художественную позицию на основе системного анализа
- Планировать и реализовывать этапы долгосрочного творческого проекта (многолетней работы)
- Ставить цели и задачи, контролировать их выполнение в рамках художественного процесса
- Критически оценивать эффективность использования времени при решении творческих задач
- Использовать знания об истории и теории искусства для анализа и создания художественных фотографий
- Применять терминологию отечественного и мирового культурного наследия в профессиональной деятельности
- Пользоваться техническими средствами цифровой фотографии
- Определять экспонетрические и другие параметры фотоснимка для достижения художественного замысла
- Применять средства выразительности фотографии (композицию, свет, тон, ритм) в процессе создания фотоизображений
- Идентифицировать и осознанно выбирать характеристики объектов съемки для реализации творческой задачи
- Создавать, исследовать и развивать визуальные идеи
- Представлять воплощение визуальной идеи в виде законченного проекта (серии работ)
- Выявлять факторы (технические, композиционные, временные), необходимые для воплощения визуальной идеи
- Планировать и реализовывать все этапы работы над долгосрочным художественным проектом

ВЛАДЕТЬ:

- Методом критического анализа произведений искусства и собственных работ
- Навыками системного подхода к решению творческих задач, от идеи до ее реализации
- Навыками саморазвития в области изобразительной грамоты и художественной фотографии
- Навыками планирования профессиональной и творческой траектории
- Навыками анализа художественных произведений в широком культурном контексте
- Навыками использования наследия мировой культуры для обогащения собственного творческого языка
- Цифровой фотографической аппаратурой
- Приемами рациональной организации съемочного процесса
- Навыками сознательного применения законов изобразительной грамоты для создания целостного художественного образа
- Методами подготовки и реализации творческого проекта в области художественной фотографии

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра. Средствами текущей аттестации является контроль готовности к

занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; его готовность к практическим занятиям, подготовка эскизов и творческих работ в процессе самостоятельной работы. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела «*Основы изобразительной грамоты*». Рубежная аттестация проводится в виде просмотра: оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела (разделы 1-4) Таким образом, рубежная аттестация проводится на 8 и 16-17 неделях 4 семестра.

Промежуточная аттестация – зачет – проводится в рамках экзаменационной сессии по итогам 4 семестра обучения в форме в виде просмотра: оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела, выполненных студентами за семестр.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.

РАЗДЕЛ 1: Художественные материалы в графике и способы работы с ними

Цель раздела: Освоить базовые техники работы с основными графическими материалами и понять их выразительный потенциал.

Проблемная лекция 1 (2 часа): «Материал как средство выражения»

Проблема – один и тот же объект, нарисованный разными материалами, вызывает разные эмоции. Почему? Постановка цели лекции: понять, как материал влияет на визуальный язык.

Блок 1: Сухие материалы:

Характеристики: Графит (точность, серебристый тон), уголь (пластичность, глубокий черный), соус, сангина, сепия (теплота, живописность).

Возможности: Демонстрация: линия (от тончайшей графитовой до широкой угольной), тональное пятно (от легкой дымки до бархатистой глубины).

Техника растушевки: Показ разных приемов (растушевка пальцем, растушкой, клячкой) для создания плавных переходов и фактур.

Блок 2: Жидкие материалы:

Работа с линией: Перо (точность, каллиграфичность, разная толщина), кисть (пластичность, динамика мазка).

Заливка пятном: Создание силуэта, работа с заливками.

Техники «по-сухому» и «по-мокрому»: Сравнительный анализ. «По-сухому» – четкость, графичность. «По-мокрому» – мягкость, живописность, непредсказуемость.

Блок 3: Бумага:

Активный компонент: Как фактура (гладкая, зернистая), зернистость и тон (белая, тонированная) влияют на восприятие штриха и пятна. Демонстрация образцов.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"" , ""Планета музыки"" , 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Лаборатория сухих материалов»

Задание 1 «Тональный паспорт материала»: На одном листе формата А3 студенты создают 5-6 прямоугольников. В каждом работают одним материалом (графит, уголь, соус, сангина, сепия, мел), создавая внутри плавный тональный переход от самого светлого к самому темному.

Задание 2 «Фактура и линия»: Рядом с тональной шкалой студенты выполняют серию линий, штриховок и фактурных пятен (имитация дерева, камня, ткани), демонстрируя характерные возможности каждого материала.

Список литературы и источников:

Основная литература:

- 1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
- 2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

- 3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.
- 4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Эксперименты с тушью и связь с фотографией»

Задание 1 «Линия vs Пятно»: Выполнение одного объекта (например, старый башмак или складки драпировки) двумя способами: пером (акцент на контуре, деталях) и кистью (акцент на силуэте, пятне).

Задание 2 «Графический фото-фильтр»: Студенты приносят распечатанную свою черно-белую фотографию (портрет/пейзаж). На кальке или тонкой бумаге поверх фото они пытаются имитировать графические техники: добавить "зернистости" точками, "штриховку" в тенях, "мягкость" растушевкой. **Цель:** осознать связь между материалами и инструментами фотообработки (например, фильтры "текстура", "зерно").

Список литературы и источников:

Основная литература:

- 1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
- 2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

РАЗДЕЛ 2: Основы изобразительной грамоты

Цель раздела: Сформировать понимание фундаментальных законов построения изображения на плоскости.

Проблемная лекция 2 (2 часа): «Как обмануть глаз? Законы восприятия плоскости и объема»

Введение: Проблема – лист бумаги плоский, а мы рисуем объемные объекты. Какими приемами достигается эта иллюзия?

Блок 1: Язык изображения: Линия (контур, конструкт, эмоция), пятно (силуэт, масса), тон (светотень, объем), ритм (пульсация, движение). Композиция и равновесие как организация этих элементов.

Блок 2: Пространство: Линейная перспектива (конструкция, линии схода). Воздушная перспектива (тон, контраст, детализация). Сравнительный анализ.

Блок 3: Свет и форма: Свет как инструмент лепки формы. Понятия: свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Создание тонального ряда. Моделировка формы на примере шара, куба, цилиндра.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Композиция и пространство»

Задание 1 «Геометрическая композиция»: Создание абстрактной композиции из простых геометрических фигур, где главным средством выразительности является ритм и равновесие черных, белых и серых пятен.

Задание 2 «Линейный интерьер»: Быстрое построение несложного интерьера (угол комнаты) с одной точкой схода. Акцент на точности построения и чувстве масштаба.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «От плоского к объемному»

Задание 1 «Тональная шкала и простые тела»: Создание 10-ступенчатой тональной шкалы. Затем – рисунок шара и куба с передачей объема через точный тональный разбор (свет, полутень, тень, рефлекс).

Задание 2 «Воздушная перспектива в натюрморте»: Рисунок натюрморта из 3-4 предметов на разных планах. Передний план – детально и контрастно, задний – обобщенно и мягко (техникой растушевки или туши "по-мокрому").

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Анализ и построение»

Задание «Конструктивный рисунок гипсового орнамента»: Многоэтапный рисунок гипсовой розетки или капители.

Компоновка в листе.

Анализ и построение общей формы (геометризация).

Проработка основных пропорций и членений.

Нанесение легкой тональной моделировки для выявления объема.

РАЗДЕЛ 3: Фундаментальные основы композиции в творческой графике

Цель раздела: Научиться сознательно выстраивать гармоничное и выразительное изображение.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Проблемная лекция 3 (2 часа): «Анатомия изображения: что делает композицию живой?»

Введение: Проблема – почему некоторые работы выглядят скучно и статично, а другие – захватывают внимание?

Блок 1: Основные понятия: Пропорции (золотое сечение, модуль), масштаб (взаимодействие объекта и формата), контраст и нюанс как универсальные принципы, ритм (метр, акцент).

Блок 2: Содержание и форма: «Форма смысла и смысл формы» – как форма объекта (округлая/острая) рождает ассоциации (безопасность/опасность). Графический язык формы – анализ работ мастеров (Пикассо, Матисс, Муха).

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Пропорции и взаимодействие»

Задание «Натюрморт с контрастными объектами»: Постановка из крупного (кувшин) и мелкого (яблоко) объекта. Задача – грамотно скомпоновать, передав разницу в масштабе, и проработать их взаимодействие через контраст (крупный/мелкий, темный/светлый) и нюанс (схожая фактура).

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Ритм и природа»

Задание «Графический анализ природной формы»: Выбор объекта (раковина, шишка, соцветие). Серия зарисовок: 1) Конструктивный анализ. 2) Выявление ритмических повторов. 3) Стилизация и создание абстрактной композиции на основе выявленного ритма.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «От природы к замыслу»

Задание «Трансформация формы»: Выполнение рисунка бытового предмета (чайник, дрель). Затем – создание на его основе 2-х эскизов, где форма трансформируется для выражения разных смыслов (например, «мощь» и «хрупкость»).

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Анализ и синтез»

Задание «Коллективный разбор»: Студенты представляют свои работы, выполненные в разделе. Проводится групповой анализ с точки зрения применения законов композиции. Формируется критериальная база для самооценки.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.
4. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

РАЗДЕЛ 4: Средства выразительности в творческой графике

Цель раздела: Научиться виртуозно владеть всем арсеналом графических средств для реализации творческого замысла.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

1. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.
- Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Проблемная лекция 4 (2 часа): «Режиссура внимания зрителя»

Введение: Проблема – как направить взгляд зрителя и донести свою идею без слов?

Блок 1: Синтез средств: Углубленный анализ средств: среда (активный фон), композиционный центр (способы выделения), сверх-увеличение (драматизация). Демонстрация на примерах от классики до современного искусства.

Блок 2: Стратегия применения: Как выбор средств подчиняется художественной задаче. Алгоритм работы: от идеи -> к выбору средств -> к реализации.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Азбука выразительности»

Задание «Интенсив по средствам»: Серия быстрых упражнений (по 20-25 мин):

Композиция, где главное – точка.

Композиция, где главное – взаимодействие линий.

Композиция, где главное – тональные пятна и фактуры.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Диалог материалов»

Задание «Комбинированная техника»: Создание одного рисунка, где минимум два объекта переданы разными, контрастными по характеру средствами (например, фон – мягкая растушевка угля, объект – четкое перо; или фактура дерева – штрих, фактура металла – пятно).

Список литературы и источников:

Основная литература:

1.Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.

2.Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3.Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.

4.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7.

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практический семинар 3 (2 часа): «Пространство и акцент»

Задание «Объект в среде»: Рисунок, где среда (интерьер, пейзаж) не просто фон, а активное средство выражения (например, давящее пространство или, наоборот, воздушная легкость). Композиционный центр выделяется через контраст, детализацию или направляющие линии.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.
4. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

Практическое занятие (2 часа): «Финальный аккорд»

Задание «Создание итоговой работы»: Студенты начинают работу над итоговой композицией (или продолжают ее), применяя весь комплекс изученных средств. Преподаватель работает индивидуально, помогая решить конкретные творческие задачи.

Список литературы и источников:

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов направления 07.15.00 - Нар. худож. культура / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 50 с. : ил. - ISBN 978-5-94778-326-1 : 65-.
2. Зорин, Л. Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Зорин ; Зорин Л.Н. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1477-2.

Дополнительная литература.

3. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин ; Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1974-6.
4. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов/ А.Г.Скакова.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 128с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2025).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ.

3.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение заданий (эскизы, наброски, зарисовки, копии) по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на практических, семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

3.2. Методические рекомендации по подготовке к просмотру доклада-презентации к семинарским занятиям раздела

Экзамен и зачет проходит в форме просмотра. Просмотр – это форма контроля, где студенты выставляют свои работы по всем темам семестра. Учитываются в каждой работе: компоновка в формате, верное композиционное решение, построение, умение владеть техникой рисунка, лепка объема тоном, передача фактуры, общее впечатление от работы.

Представить все аудиторные и самостоятельные работы выполненные в соответствии с требованиями. Формат работ: А-1, А-2, А-3, А-4

- 1. Наличие всех аудиторных работ (законченный вид).*
- 2. Наличие всех самостоятельных работ по темам: наброски, зарисовки, копии (законченный вид).*
- 3. Наличие эскизов к постановкам.*

Просмотр проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий дисциплину, а также преподаватели кафедры. По результатам проведения просмотра, обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой.