

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Л. Штиглица**

Кафедра монументально-декоративной живописи

И.Р. Четышов

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Учебно-методическое пособие для специальности
54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Специализация
«Монументально-декоративное искусство (живопись)»

Санкт-Петербург

2017

УДК 741.021.2
ББК 85.15
Ч-547

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты:

А.И. Ларионов, кандидат искусствоведения, профессор кафедры монументально-декоративной живописи СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Ю.Н. Сухоруков, заслуженный художник России, председатель секции монументальной живописи Союза художников Санкт-Петербурга, доцент кафедры монументального искусства Института дизайна и искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

Ч-547 Четышов И.Р. Академический рисунок : учебно-методическое пособие / И.Р. Четышов; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица». – Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017. – 50 с.

ISBN 978-5-9909813-1-7

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Академический рисунок» раскрывает особенности преподавания на кафедре монументально-декоративной живописи и предлагает методические рекомендации по проведению заданий с 1-го по 5-й курс в соответствии с программой обучения.

ISBN 978-5-9909813-1-7

© И.Р. Четышов, 2017
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2017

Оглавление

Введение	4
1. Преподавание рисунка на кафедре монументально-декоративной живописи.....	6
2. Особенности заданий дисциплины «Академический рисунок».....	9
3. Задания курса с рекомендациями	12
1-й курс. 1-й семестр	12
1-й курс. 2-й семестр	16
2-й курс. 3-й семестр	19
2-й курс. 4-й семестр	22
3-й курс. 5-й семестр	26
3-й курс. 6-й семестр	29
4-й курс. 7-й семестр	32
4-й курс. 8-й семестр	35
5-й курс. 9-й семестр	38
5-й курс. 10-й семестр	41
Заключение	44
Список рекомендуемой литературы	45
Таблица распределения часов по заданиям	46
Таблица синхронизации заданий	47

Введение

Основой данного учебно-методического пособия является программа обучения рисунку, составленная преподавателями, стоявшими у истоков создания кафедры монументально-декоративной живописи в Ленинградском художественно-промышленном училище. Программа постоянно дополнялась заданиями и упражнениями, соответствующими запросам времени и новым технологиям. Принципы методики обучения рассчитаны на работу со студентами, имеющими подготовку уровня среднего художественного образования.

Для художников, работающих в области монументально-декоративной живописи, необходима подготовка, позволяющая создавать произведения в соответствии с общим решением декоративного убранства архитектуры, с использованием различных материалов. Разнообразие стилей в архитектуре, с которыми необходимо вести работу сегодня, требует применения различных способов трактовки формы и пространства. Дисциплина «Рисунок» является основополагающей в решении проблем изображения любой сложности на стадии его подготовки к дальнейшему выполнению в материале.

Учебное заведение, созданное крупным промышленником и банкиром А.Л. Штиглицем в 1876 г., называлось Центральное училище технического рисования. Понятие «технического рисования» изначально было заложено в его образовательную основу и представляло собой работу с изображением, специфика которого была связана с технологиями исполнения в различных материалах. Среди специальностей, для которых готовили специалистов, была и монументальная живопись.

На базе Училища барона А.Л. Штиглица в 1945 г. было создано Ленинградское художественно-промышленное училище. При нем был

основан факультет декоративной живописи, преобразованный в 1965 г. в кафедру монументально-декоративной росписи, которая существует по настоящее время под названием «кафедра монументально-декоративной живописи». Обучение там строилось на понимании особенности изобразительной формы в монументальном искусстве и высоком академическом уровне рисования. Основной целью обучения была подготовка специалистов, работающих в архитектуре, что формировало традиции обучения рисунку как одному из средств создания произведений монументальной живописи.

На кафедре благодаря многолетнему опыту сложилась методика обучения рисунку, которая раскрывает специфику специальности. Наряду с академическими заданиями, формирующими у студента навык изображения с натуры, вводились задания, более широко раскрывающие творческий потенциал обучающегося и учитывающие особенности различных материалов, применяющихся в монументальной живописи.

Особый вклад в методику обучения внес профессор О.И. Кузнецов. На основе глубокой аналитической работы в области монументальной живописи, изучения образцов русского и мирового искусства, им были разработаны упражнения, которые по сей день служат базой для приобретения навыков и понимания принципов настенного изображения. Эффективность заданий была многократно доказана выпускниками кафедры при выполнении ими работ в различных материалах монументальной живописи.

1. Преподавание рисунка на кафедре монументально-декоративной живописи

С 2008 г. дисциплина «Рисунок» была разделена на две части: «Академический рисунок» и «Специальный рисунок».

В программу академического рисунка вошли задания, направленные на приобретение навыков аналитического рисунка с натуры средствами объемно-пространственного изображения. Большое внимание уделяется изучению анатомии человека, постижению механики и внутренней связи основных масс тела, ощущению пропорций и точности в передаче характера модели.

В программу специального рисунка вошли задания, определяющие специфику рисунка, необходимого художнику при работе непосредственно в области монументально-декоративной живописи. Ставится задача образного воплощения объекта, развития фантазии в изобразительной форме и нахождения пластического единства в композиции рисунка. Ведется поиск изобразительного языка, соответствующего выбранному стилю и материалу.

Обе программы взаимосвязаны и в большинстве заданий имеют общие натурные постановки, которые также синхронизированы по времени выполнения. Кроме того, они являются неотъемлемой частью общей системы обучения специальности.

Комплекс программ по дисциплинам, которые преподаются на кафедре, развивает широкое понимание возможностей и особенностей способов изображения, необходимых в работе монументалиста. Формируется способность применять средства рисунка в поиске концептуального и пластического решения монументально-декоративной живописи. Происходит знакомство студентов с наследием прошлых эпох и лучшими образцами современного искусства. Дается возможность

приобрести необходимый опыт работы в различных техниках монументальной живописи, где подготовительный рисунок или картон имеет ключевое значение для успешного выполнения произведения. Умение профессионально выполнить подготовительный картон для дальнейшей работы в материалах монументальной живописи является одной из главных задач дисциплин «Академический рисунок» и «Специальный рисунок».

Дисциплиной, имеющей огромное значение для изображения фигуры человека, является «Пластическая анатомия», основы которой закладываются на начальных курсах обучения. Изучение анатомии продолжается с 1-го по 5-й курс в процессе рисования человеческой фигуры в различных движениях и ракурсах. Анатомия раскрывает художнику суть и конструкцию тела в целом, его отдельных частей, знание которых необходимо для изображения человека. Глубокое понимание пластики и конструкции позволяет убедительно работать над изображением, которое должно подчиняться качествам стенописи – плоскостности, обобщению и масштабированию.

Программы дисциплин построены по принципу последовательного усложнения поставленных задач. В начальный период обучения на простых постановках, таких как натюрморт, драпировка, архитектурные зарисовки, усваиваются основные закономерности построения изображения, а также элементы изобразительного языка, принципы передачи пространственной среды и плоскостного изображения. Затем начинается последовательное изучение человека как объекта наиболее выразительного и сложного. Отдельно рассматриваются части фигуры: голова, плечевой пояс, конечности и торс. Работа над фигурой в целом ведется в рисунках обнаженной модели, модели с драпировкой, одетой модели. На старших курсах задачи усложняются введением постановок из двух фигур. Композиционные задания для картонов под материалы

стенописи подводят итог изучения природы. На всем протяжении обучения большое внимание уделяется индивидуальности будущего художника и формированию эстетического мировоззрения на основе лучших достижений монументально-декоративной живописи.

2. Особенности заданий дисциплины «Академический рисунок»

Учебные работы выполняются в виде рисунков различных размеров, форматов и графических техник на бумаге, натянутой на планшет.

При выполнении заданий последовательно реализуются:

- композиция расположения рисунка в формате;
- пропорциональное и конструктивное построение формы;
- тональное решение в соответствии с объемной трактовкой формы и пространства;
- приведение всех деталей в гармоническое единство с целым.

Задания дисциплины «Академический рисунок» состоят из трех направлений, связанных со временем выполнения: наброски, зарисовки, аналитические рисунки.

Наброски. Первыми этапами заданий на всех курсах обучения являются рисунки, которые выполняются в течение 5-15 минут с разных точек и ракурсов. Наброски занимают первый – второй академический час от общего времени задания, при необходимости они могут использоваться на разных этапах ведения основного рисунка.

Наброски могут нести функции:

- упражнений, которые способствуют развитию мастерства владения графическим средством;
- упражнений, которые способствуют развитию точности в передаче пропорций, пластики и выявления главного в тональном решении;
- изучения основных конструктивных особенностей объекта;

- фэрэскиза композиционного решения рисунка.

Рекомендуется использование различных графических материалов.

Форматы для зарисовок могут варьироваться в пределах от А5 до А3.

Зарисовки. Необходимой базой для рассмотрения задач большей сложности служат рисунки с натуры с различных точек и ракурсов, время выполнения которых занимает 15–45 минут. Выполняются зарисовки в течение второго – четвертого часа от общего времени задания.

Зарисовки могут нести функции:

- более внимательного изучения конструкции и пластики объекта, что необходимо для понимания и изображения формы в пространстве при выполнении последующих более сложных заданий;

- эскиза, в котором решаются проблемы композиции рисунка.

Рекомендуется использование мягких графических материалов.

Форматы для зарисовок могут варьироваться в пределах от А3 до А1 в зависимости от сложности задания и выделенного на него времени.

Аналитический рисунок. Наиболее сложные и длительные по времени задания несут в себе комплекс задач аналитического рисования с натуры: изображение различных форм в зависимости от положения в пространстве и во взаимодействии с другими формами. Основной задачей рисования с натуры в этих заданиях является изучение конструкции и внутреннего взаимодействия частей тела, пластики больших форм и деталей, особенностей характера модели. Рисунки выполняются графическими средствами, позволяющими работать в большом диапазоне возможностей тона и линии. Форматы рисунков могут достигать размеров, подходящих для изображения фигуры в натуральную величину. Также программа предполагает исполнение

длительных аналитических рисунков по 2-6 академических часов, имеющих характер зарисовки в более крупном формате.

Задачи 5-летнего курса дисциплины «Академический рисунок».

1. Приобретение навыков применения следующих средств изображения: графитный карандаш различной твердости, уголь древесный, уголь пресованный, сангина, сепия, соус, кисть в работе с тушью, гуашью, темперой, акрилом.

2. Знакомство и изучение посредством копирования лучших образцов рисунка в искусстве разных стран и эпох.

3. Владение принципами композиции изображения в формате.

4. Приобретение навыков анализа конструкции и пластики форм различной сложности в пространстве.

5. Приобретение навыка точной и эмоциональной передачи пропорций и пластики изображаемого объекта.

6. Владение принципами и приемами моделировки объема форм различной сложности с помощью тона.

7. Владение способами анализа и объемно-пространственного изображения человека.

8. Владение способами анализа и объемно-пространственного изображения человеческой фигуры в различных движениях и ракурсах.

9. Владение способами изображения человека и группы фигур в гармоничном взаимодействии с одеждой, окружением и антуражем.

10. Владение способами сбора натурального изобразительного материала для выполнения произведений монументальной живописи различной сложности.

3. Задания курса с рекомендациями

1-й курс, 1-й семестр

Закладываются фундаментальные принципы композиции в формате, построения формы в пространстве и моделировки объема. Использование графитных карандашей в начале обучения позволяет отработать приемы работы штрихом.

1. Натюрморт из геометрических форм и предметов искусства.

В постановке рекомендуется использование гипсовых геометрических форм, несложных архитектурных элементов и драпировок. Все предметы должны иметь светлую тональность. Оптимальным способом изображения объема в пространстве является рисунок с моделировкой формы по светлой поверхности. В этом способе самые ближние столкновения разных плоскостей формы изображаются наиболее контрастно, по принципу освещенности из одного источника, где светлый фон служит глубиной пространства. При такой моделировке объема акцентируется характер формы как приоритетной категории в изображении, при этом рисунок освобождается от вторичных категорий, таких как падающая тень и тон окружающего пространства.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция натюрморта в выбранном формате.* На графических эскизах небольшого формата определяется общая конфигурация натюрморта и его взаимодействие с форматом таким образом, чтобы все предметы были изображены без обрезков и касаний к краям формата. Определяется оптимальный масштаб натюрморта в целом и отдельных предметов, их расположение относительно друг друга.

- *построение натюрморта в пространстве.* В заданном формате рассматривается общее строение натюрморта и каждого отдельного предмета в соответствии с законами перспективы.

- *тональное построение.* Посредством использования света и тени изображается объемная характеристика каждого предмета в соответствии с его расположением в пространстве. Определяется общая конфигурация светлого и темного в композиции рисунка. Путем более контрастной проработки и обобщения тона выявляются главные и второстепенные элементы в изображении всего натюрморта.

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

2. Драпировка. В задании происходит знакомство с принципами формообразования в рамках одного цельного изображения. В отличие от натюрморта, где образ формируется из группы различных предметов, драпировка представляет собой цельную форму, в которой композиционное решение складывается из гармоничного взаимодействия внешней конфигурации и внутреннего наполнения, состоящего из складок.

Драпировку рекомендуется подвешивать на вертикальную поверхность с несколькими точками крепления либо раскладывать на объемной форме таким образом, чтобы внешние очертания и внутренние складки были достаточно разнообразны по масштабу и форме.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция в выбранном формате.* На графических эскизах необходимо найти оптимальный масштаб драпировки, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *построение конструкции драпировки.* На заданном формате рассматривается общее строение расположения драпировки, ритмическая и масштабная взаимосвязь внутренних складок с внешним очертанием.

- *тональное построение.* При введении тона необходимо произвести анализ формы основных и второстепенных ритмов складок. С помощью более контрастной проработки деталей и обобщения выявить акценты, которые формируют положение драпировки в пространстве.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге графитными карандашами различной мягкости и более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

В дополнении к заданию необходимо изучить и сделать небольшую копию с рисунков драпировки Леонардо да Винчи, демонстрирующих великолепное художественное мастерство и дающих полное представление об использовании принципов моделировки объема.

3. Интерьер. Рассматриваются принципы формообразования в изображении архитектурного пространства. Одной из важнейших проблем здесь является выбор позиции, которая давала бы возможность обзора основных частей интерьера – пола, потолка и двух-трех стен, элементов декора. Наиболее подходящими являются помещения, имеющие декоративное убранство, из которых просматриваются другие интерьеры; помещения, имеющие несколько уровней; узловые вестибюли и парадные лестницы. Возможно использование помещений с элементами мебели, скульптуры и других объемов, соответствующих образу и функции выбранного интерьера.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция расположения выбранной части интерьера в формате листа.* В работе над короткими по времени зарисовками производится конструктивный анализ выбранного интерьера и

масштабное сопоставление архитектурного пространства и деталей его декоративного убранства. Затем определяется та часть интерьера, которая будет наиболее полно отражать его архитектурный характер. В расположении в листе следует учитывать уровень горизонта и возможность уточнения по принципам фронтальной или угловой перспективы. При построении композиции в листе следует избегать одинаковости в количественных отношениях масс потолка, пола и стен.

- *конструктивное построение.* Точное построение по принципам фронтальной и угловой перспективы не всегда соответствует восприятию пространства человеком, рассматривающим это пространство, поэтому допускаются некоторые изменения в пропорциях глубины. Рекомендуется для построения использовать линейное решение, дающее возможность пользоваться вспомогательными направлениями.

- *тональное решение.* В изображении интерьера тон применяется для более полного отображения архитектурного объема и может использоваться по принципу освещенности от одного или нескольких источников света. Если выбранный участок интерьера имеет активное цветовое или тональное решение в декоративном убранстве, то его следует подчинить изображению объема и пространства. Рекомендуется использовать принцип последовательного усиления контрастности в изображении формы по мере близости объекта (независимо от источника света), что позволяет избежать излишней загруженности тоном больших плоскостей и дает возможность более осознанного распределения композиционных акцентов в рисунке.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге графитными карандашами различной мягкости и более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

1-й курс, 2-й семестр

Начинается последовательное изучение человека. Все задания семестра направлены на изучение конструктивных особенностей головы человека и применение принципов формообразования в ее изображении.

4. Череп: аналитические рисунки в разных поворотах и ракурсах. Для полного понимания конструкции и пластики головы человека обучение рисунку производится в тесном взаимодействии с дисциплиной «Анатомия человека». Особенно важным заданием в этом процессе является рисование черепа. Рисунки черепа носят характер аналитических зарисовок, время выполнения которых составляет примерно 2-3 учебных часа. Основной целью зарисовок является изучения конструктивных, пропорциональных и пластических качеств черепа в различных поворотах. Рекомендуется выполнить 5-6 зарисовок, масштаб которых приближен к натуральной величине изображаемого объекта, свободно размещенных на одном или двух форматах.

Задачи, которые решаются в задании:

- *конструктивное построение черепа с возможностью использования вспомогательных сквозных линий, дающих представление о расположении основных форм в пространстве.*

- *в моделировке объема тоном с помощью принципа освещенности определяются границы изгибов формы, где наибольшей контрастностью выделяются самые приближенные участки формы.*

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости и более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 120 см.

5. Гипсовая голова. Закрепить навык целостного изображения сложной формы головы на основе полученных знаний о внутренней

конструкции необходимо в рисунке гипсовой головы. Рекомендуется использовать в постановке для этого задания гипсовые копии с античных скульптур, которые отличаются конструктивной ясностью и отсутствием излишнего натурализма. Задание проводится в тесном взаимодействии с дисциплиной «Анатомия», где параллельно изучаются мышечная составляющая пластики головы.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция в выбранном формате.* В графических эскизах необходимо выбрать оптимальный формат и положение в нем изображения таким образом, чтобы оно разместилось в листе полностью, без касаний к краям формата. Масштаб изображения должен быть приближен к масштабу изображаемой гипсовой головы.

- *конструктивное построение.* На заданном формате посредством линии и вспомогательных сквозных направлений надо провести построение большой формы и деталей с помощью конструктивного анализа с пониманием анатомического строения головы человека.

- *тональное построение.* Использование тона необходимо непосредственно в моделировке объема большой и малых форм гипсовой головы и расположения их в пространстве.

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости и более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

6. Голова натурщика в трех поворотах. Работа с живой моделью начинается с рисунков головы в трех различных поворотах. Для задания желательно приглашать натурщиков с достаточно просматриваемой костно-мышечной основой. Рисунки имеют характер длительных зарисовок с целью изучения характерных пластических особенностей модели в соответствии с пониманием анатомического строения формы

головы. В задании необходимо изучить три основных положения головы: анфас, профиль и среднее угловое положение. Для более полного понимания пластики образа рекомендуется дополнительно провести более короткие по времени зарисовки с несколькими другими поворотами головы. Во всех рисунках необходимо изображать голову во взаимосвязи с шеей, конструктивные особенности которой изучаются параллельно в рамках дисциплины «Анатомия». В тональном построении приоритетное место занимает моделировка объема независимо от тональных и цветовых особенностей кожи и волос головы натурщика. Выполняются три рисунка, свободно размещенные на одном или двух форматах, масштаб которых приближен к натуральной величине изображаемого объекта.

Задачи, которые решаются в задании:

- *конструктивное построение*. Построение изображения живой головы посредством линии и вспомогательных сквозных направлений в различных поворотах на основе понимания внутреннего анатомического строения головы с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение*. Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой бумаге с использованием графитных карандашей различной мягкости и более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 120 см.

2-й курс, 3-й семестр

Продолжается последовательное изучение частей тела человека и закрепление навыков объемно-пространственного изображения графическими средствами.

7. Верхние конечности человека (кость, запястье, предплечье, локоть, плечо), **нижние конечности человека** (стопа, лодыжка, голень, колено, бедро). Изучение конечностей проводится в виде зарисовок с натуры, где производится конструктивный анализ формы на основе знаний, полученных в рамках дисциплины «Анатомия». Необходимо отдельно рассмотреть верхние и нижние конечности, которые в свою очередь делятся на узлы: кисть с предплечьем, предплечье с плечом, стопа с голенью, голень с бедром. После этого изучается пластическая связь узлов, составляющих цельные формы рук и ног человека.

В задании предлагается выполнить по 5-7 зарисовок верхних конечностей и по 5-7 зарисовок нижних конечностей в различных движениях и ракурсах. Рисунки должны быть приближены по масштабу к натуральной величине изображаемого объекта и свободно размещены на двух или более форматах.

Задачи, которые решаются в задании:

- *конструктивное построение*. Построение посредством линии и вспомогательных сквозных направлений изображения конечностей человека в различных поворотах на основе понимания их анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение*. Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой бумаге с использованием графитных карандашей различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 120 см.

8. Торс. Анфас, спина. Торс человека изучается при выполнении рисунков с анализом внутренней конструкции на основе понимания анатомического строения. Выполняется два длительных рисунка в разных поворотах, на одном из которых доминирует передняя часть торса, на втором задняя. Основное внимание при изучении торса уделяется формам, костную основу которых составляет грудная клетка, позвоночник и таз, но для понимания целостности формы необходимо рассмотреть пластическую взаимосвязь с головой, шеей, плечевым поясом и началом нижних конечностей. В постановках для этого задания желательно использование стоящей модели с расположением рук, не сильно перекрывающим основные формы торса. Изучаются особенности пластики мужского и женского торса. Перед началом длительных рисунков необходимо провести серию зарисовок с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *конструктивное построение.* Построение посредством линии и вспомогательных сквозных направлений изображения торса в двух поворотах на основе понимания его анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении торса с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой бумаге с использованием графитных карандашей различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 80 до 120 см.

9. Портрет с плечевым поясом и руками. Задание продолжает изучение фигуры человека и служит подготовительным натурным материалом для задания дисциплины «Специальный рисунок». Выполняется 2-3 рисунка, которые носят характер длительных по времени зарисовок с целью изучения пластической взаимосвязи движений головы, плечевого пояса, рук и торса. Кроме анализа анатомического строения уделяется большое внимание характерным особенностям модели. В постановке может быть использована обнаженная модель с драпировкой, головным убором, элементами одежды и другим антуражем, необходимым для раскрытия образа, соответствующего теме композиционного задания.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон.

- *конструктивное построение.* Построение посредством линии и вспомогательных направлений пластических связей головы, плечевого пояса, рук и торса на основе понимания их анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами с сохранением целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге графитными карандашами различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

2-й курс, 4-й семестр

Начинается изучение фигуры человека в несложных движениях. Пластика фигур изучается в сопоставлении с драпировкой и одеждой.

10. Обнаженная стоящая модель. Задание начинает процесс целостного изучения анатомического и пластического строения человеческой фигуры. Стоящая фигура дает наилучшую возможность проанализировать пропорциональные соотношения частей тела и их конструктивную взаимосвязь. Необходимо провести серию коротких зарисовок с разных сторон стоящей фигуры с равномерной опорой на обе ноги. В постановке для длительного рисунка важно выбрать движение, когда фигура смещает центр тяжести на одну опорную ногу. Особенности этого движения параллельно рассматриваются в рамках дисциплины «Анатомия». Опора на одну ногу дает движение, при котором есть возможность рассмотреть напряженное и расслабленное состояние частей тела и пластики фигуры в целом. Особое внимание уделяется направлению осей грудной клетки и таза, которые задают угол наклона для всех частей тела. Верхние конечности могут свободно располагаться, продолжая пластическое движение фигуры. Длительный рисунок должен предваряться зарисовками с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе

понимания анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 80 до 150 см.

11. Обнаженная сидящая модель с драпировкой. В задании изучаются конструктивные и анатомические особенности в пластике сидящей фигуры. Основной опорой сидящей фигуры становится таз, который несколько изменяет свой угол наклона и задает соответствующее направление позвоночнику. Освобождаются от нагрузки нижние конечности, что дает возможность рассмотреть их в другом пластическом состоянии. В постановке для этого задания рекомендуется использовать стул средней высоты. Возможно использование дополнительной опоры для рук, которая будет оказывать влияние на распределение нагрузки во всей фигуре, изменяя направление осей таза и грудной клетки. Кроме того в задание вводится драпировка светлого тона, которая может частично прикрывать фигуру. Сопоставление обнаженных частей фигуры с формами драпировки дает возможность более цельного восприятия при изображении постановки в целом. Длительный рисунок должен предваряться зарисовками с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры с драпировкой, чтобы она разместилась в листе полностью.

Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение*. Построение изображения сидящей фигуры человека на основе понимания ее анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели и в сопоставлении с формами драпировки.

- *тональное решение*. Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении сидящей фигуры и драпировки, с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

12. Одетая фигура. Подготовительный натурный материал для задания дисциплины «Специальный рисунок». В постановке может быть использована стоящая или сидящая модель с драпировкой, головным убором, элементами одежды и другим антуражем, необходимым для раскрытия образа, соответствующего теме задания. Выполняется 2-3 рисунка, которые носят характер длительных по времени зарисовок с целью изучения пластической взаимосвязи форм фигуры и одежды. Большое внимание уделяется влиянию анатомического строения фигуры на более обобщенные формы закрытые одеждой и характерным особенностям модели.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания*. Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон и сопоставление в изображении форм фигуры, одежды и антуража.

- *конструктивное построение*. Построение целостной пластики одетой фигуры на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели и форм одежды.

- *тональное решение*. Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении одетой фигуры с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой бумаге графитными карандашами различной мягкости или более мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

3-й курс, 5-й семестр

В начале 3-го курса в 5-м семестре обучения начинается изучение фигуры человека в более сложных движениях. Продолжается совершенствование навыков использования способов формообразования различными графическими средствами.

13. Обнаженная стоящая модель с дополнительной опорой. В задании изучаются конструктивные и анатомические особенности в пластике стоящей фигуры с дополнительной опорой. Основной опорой фигуры в данной постановке является опорная нога, в дополнение к которой вводится опора для рук, которая оказывает влияние на угол наклона плечевого пояса, вносит соответствующие изменения в распределение массы тела, влияет на угол наклона грудной клетки и таза. Появляется возможность рассмотреть верхние конечности в более напряженном пластическом состоянии. В постановке для этого задания рекомендуется использовать шесть или дополнительную высокую тумбу. Длительный рисунок должен предваряться зарисовками с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб стоящей фигуры с дополнительной опорой, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе понимания анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

14. Обнаженная сидящая модель на подиуме. В задании изучаются конструктивные и анатомические особенности пластики фигуры, сидящей на подиуме без сидения или на низком сидении. Такая посадка фигуры дает возможность для более сложных движений торса и конечностей. Возможно использование для опоры одной из верхних конечностей, которая усилит угол наклона плечевого пояса и всего торса. Появляется возможность изучить пластику нижних конечностей в более сложных положениях и ракурсах. Длительный рисунок должен предваряться зарисовками с разных сторон.

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб сидящей фигуры на подиуме, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

15. Голова натурщика с драпировкой. Продолжается изучение головы человека как самого сложного объекта для изображения. Выполняется 2-3 рисунка с разных сторон, которые носят характер длительных по времени зарисовок с целью изучения пластической взаимосвязи форм головы и небольшой драпировки в качестве головного убора, дополняющей пластический характер модели. Рисунки служат подготовительным изобразительным материалом для задания дисциплины «Специальный рисунок». Особое внимание уделяется сопоставлению изобразительных приемов для открытых частей головы и драпировки.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики головы изображаемой модели с нескольких сторон и сопоставление в изображении форм головы и драпировки.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики головы модели на основе понимания анатомического строения с учетом пластических особенностей изображаемой модели и форм драпировки.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении головы с драпировкой, с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 100 см.

3-й курс, 6 семестр

Продолжается изучение пластики фигуры человека в сложных движениях. Совершенствуются навыки владения способами изображения сложных форм графическими средствами.

16. Обнаженная сидящая модель с поворотом торса. Изучаются конструктивные и анатомические особенности пластики фигуры, сидящей на стуле средней высоты с поворотом верхней части торса относительно положения таза. Для удобства модели возможно использование дополнительных точек опоры для рук, что даст возможность изучить в состоянии напряжения плечевой пояс. Основное внимание уделяется изменениям, которые происходят в пластике зоны сопряжения грудной клетки и таза при повороте по вертикальной оси. Длительный рисунок должен предваряться зарисовками с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры сидящей с поворотом торса, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе понимания внутреннего анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

17. Обнаженная лежащая модель. Изучаются конструктивные и пластические особенности лежащей фигуры человека. Грудная клетка, таз, плечевой пояс, голова и конечности модели соприкасаются с плоскостью подиума; узлы, поддерживающие каркас фигуры в вертикальном состоянии, расслабляются. Необходимо выполнить два рисунка с целью изучения пластики фигуры, лежащей на спине и на животе. В постановках важно добиться движения, когда положение грудной клетки развернуто относительно положения таза. В выборе места для работы над длительными рисунками следует избегать положений, с которых лежащая фигура будет находиться в сильном пространственном ракурсе. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб лежащей фигуры, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе понимания анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

18. Обнаженная стоящая фигура с драпировкой. Задание служит подготовительным натурным материалом для задания дисциплины

«Специальный рисунок». В постановке может быть использована стоящая модель с драпировкой, динамично расположенной по фигуре и частично прикрывающей ее. Выполняется 2-3 рисунка, которые носят характер длительных по времени зарисовок, с целью изучения пластической взаимосвязи и противопоставления форм фигуры и драпировки. Большое внимание уделяется влиянию анатомического строения фигуры на формы, закрытые драпировкой, и характерным особенностям модели.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики модели с нескольких сторон и приведение к цельности в изображении форм фигуры и драпировки.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики фигуры с драпировкой на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели и форм драпировки.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении фигуры с драпировкой, с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 80 до 120 см.

4-й курс, 7-й семестр

Человеческая фигура изучается в более сложных ракурсах, а также во взаимодействии с другой фигурой в соответствии с общей пластической и композиционной идеей. Закрепляются навыки владения способами анализа характерных особенностей модели, совершенствуются приемы использования графических средств.

19. Обнаженная фигура с сильным наклоном торса. Изучаются конструктивные и анатомические особенности фигуры в движении, дающем возможность изучить изменения в сопряжении грудной клетки и таза в состоянии сильного наклона. Также движение открывает вид на плечевой пояс во взаимосвязи с передней и спинной частью торса. В постановке может быть использована сидящая фигура с дополнительными точками опоры для рук. Основное внимание уделяется изображению торса и других частей тела в сильном ракурсе. Ракурс предполагает расположение частей тела, направленных в глубину пространства. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры с наклоном торса, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении на основе понимания внутреннего анатомического строения, с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

20. Двухфигурная постановка обнаженных моделей. В задании рассматривается сопоставление пластики двух обнаженных фигур в единой композиции. Необходимо изучить пластическую взаимосвязь движений фигур, осевых направлений торса, головы и конечностей. В постановке могут быть задействованы стоящие фигуры и фигуры, сидящие на высокой или средней по высоте подставке в несложных движениях. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб постановки из двух фигур, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи двух фигур на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении двух фигур, с сохранением целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 130 до 180 см.

21. Портрет с руками. В задании, которое служит сбором изобразительного материала для тематического задания по дисциплине «Специальный рисунок», заостряется внимание на изучение типажа модели. Возможно использование дополнительной опоры для рук и антуража, необходимого для раскрытия заданной темы. Во взаимодействии пластики головы и рук необходимо выявить общие характерные особенности изображаемого человека. Выполняется 2-3 рисунка с разных сторон, которые носят характер длительных зарисовок.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон и приведение к цельности в изображении форм головы, плечевого пояса, рук, торса и антуража, при его необходимости.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики портрета на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *Тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами с сохранением целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 80 до 120 см.

4-й курс, 8-й семестр

Продолжается изучение пластики человеческой фигуры в сложном движении и ракурсе. Изображение фигуры человека усложняется сопоставлением ее с другой фигурой, драпировками, одеждой и орнаментальным окружением, что формирует более цельное видение, способствует выработке метода художественного отбора, определяет выбор графических средств.

22. Обнаженная модель, лежащая в сложном ракурсе. Изучаются конструктивные и анатомические особенности пластики фигуры, лежащей на подиуме, с позиций глубокого ракурса. Положение фигуры дает возможность для изучения особенностей конструктивного построения и моделировки формы тоном в последовательном расположении частей тела в глубину пространства. Необходимо выполнить два рисунка: со стороны головы и со стороны ног. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб лежащей фигуры, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи всех частей тела в данном движении и ракурсе на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении фигуры при сохранении целостности восприятия большой и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

23. Двухфигурная постановка обнаженной и одетой моделей.

Рассматривается соотношение пластики обнаженной фигуры и фигуры одетой. Возможно использование дополнительной драпировки, которая по характеру и масштабу складок отличается от одежды одной из моделей. Необходимо проследить пластическую взаимосвязь в движениях обеих фигур и противопоставление в ритмике форм обнаженной фигуры и складок одежды. В постановке могут быть задействованы стоящие и сидящие фигуры, дающие в движениях несложный ракурс. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб постановки из двух фигур, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорционально-пластической взаимосвязи фигур с пониманием анатомического строения и учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей. Сопоставить конструкции фигур и формы одежды.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении обнаженной и одетой фигур при сохранении целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 130 до 180 см.

24. Обнаженная фигура в сложной орнаментальной среде.

Задание служит сбором и анализом изобразительного материала для тематического задания дисциплины «Специальный рисунок». Изучаются особенности сопоставления пластики обнаженной фигуры и орнамента, различного по масштабу и конфигурации. Может быть использована стоящая или сидящая фигура, фоном и окружением которой служат драпировки или другие поверхности, имеющие различный по характеру орнамент. Возможно использование дополнительного антуража, необходимого для раскрытия образа. Выполняются 2-3 рисунка, имеющих характер длительных зарисовок с разных точек.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон в сопоставлении с орнаментом. Отбор и при необходимости смещение элементов окружения для акцентирования характера фигуры.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики фигуры на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели в сопоставлении со структурами орнамента.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении фигуры при сохранении целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 80 до 120 см.

5-й курс, 9-й семестр

Наибольшее внимание уделяется поиску композиционных и пластических решений, которые точнее раскрывают характер простых и сложных движений и типаж изображаемых моделей. Задания больше ориентированы на темы, разрабатываемые студентами. В комплексе с другими дисциплинами нацелены на приобретение навыков изображения человека как элемента сложной многофигурной композиции. В поиске приемов изображения графическими средствами совершенствуются индивидуальные качества молодых художников.

25. Обнаженная модель в сложных движениях. Закрепление изученного материала по конструктивному и пластическому построению фигуры в сложных движениях. Выполняются три рисунка с постановок стоящей, сидящей и лежащей модели в движениях с активными поворотами и наклонами торса, головы и конечностей. Для каждого рисунка выбираются графические средства и способы изображения, позволяющие наиболее полно выявить особенности каждого движения. Кроме длительных рисунков выполняются зарисовки с разных сторон.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата. Необходимо средствами рисунка выявить акценты и обобщения, необходимые для выразительности движения.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластики движения на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования различными графическими средствами в изображении обнаженной фигуры при сохранении целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

26. Постановка двух обнаженных моделей в сложных движениях. Сопоставляется пластика двух фигур, связанных общей композиционной идеей, в сложных движениях и ракурсах. Возможно использование подиума с двумя-тремя уровнями, дающими возможность расположить одну из фигур лежа. В постановке требуется проследить пластическую взаимосвязь в движениях фигур, найти и выразить характерные особенности типажа каждой фигуры. Необходимо сопоставить пластику частей тела, расположенных фронтально и в ракурсе. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных точек.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого формата необходимо найти оптимальный формат и масштаб постановки из двух фигур, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи двух фигур на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении двух

обнаженных фигур в сложных движениях при сохранении целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 140 до 200 см.

27. Портрет. Задание служит сбором подготовительного изобразительного материала для композиционного задания дисциплины «Специальный рисунок». Выполняется 2-3 рисунка с разных сторон, которые носят характер длительных по времени зарисовок с целью изучения характерных особенностей изображаемой модели и выявления черт, необходимых для создания образа, соответствующего выбранной теме. Особое внимание уделяется выбору изобразительных приемов и эмоциональной передаче замысла портрета.

Задачи, которые решаются в задании:

- *приобретение навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон и приведение к цельности в изображении форм головы и эмоционального состояния, соответствующего выбранной теме.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики портрета на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении портрета при сохранении целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 120 см.

5-й курс, 10-й семестр

В 10-м, заключительном семестре обучения совершенствуются навыки владения индивидуальными способами изображения характерных особенностей модели графическими средствами. Задания ориентированы на комплексное воплощение композиционных замыслов, которые формируются по всем дисциплинам курса, подводя к самостоятельному творческому поиску художественных решений.

28. Обнаженная модель с антуражем в сложном движении.

Задание служит сбором изобразительного материала для тематического задания дисциплины «Специальный рисунок». Выполняется 2-3 рисунка с разных сторон, которые носят характер длительных зарисовок с целью передачи пластических особенностей движения фигуры во взаимодействии с антуражем, соответствующим выбранной теме. Постановка движения фигуры также определяется в соответствии с темой.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб фигуры, чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата. Необходимо средствами рисунка выявить акценты и обобщения, необходимые для выразительности движения.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластики движения на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования различными графическими средствами в изображении фигуры при сохранении целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 100 до 150 см.

29. Постановка двух обнаженных фигур в сложной тонально-контрастной среде. Задание носит композиционный характер, и постановка служит объектом творческого переосмысления для раскрытия выбранной темы. Выполняется рисунок с целью эмоциональной передачи пластических особенностей движений и характеров двух фигур в сложной тонально-контрастной среде. Возможно использование драпировок, одежды, орнамента, архитектурных форм, натюрмортов и другого антуража, необходимого для раскрытия соответствующей темы. Длительные рисунки предваряют зарисовки с разных точек.

Задачи, которые решаются в задании:

- *композиция рисунка в формате.* На графических эскизах небольшого размера необходимо найти оптимальный формат и масштаб постановки из двух фигур в тонально-контрастном окружении, так чтобы она разместилась в листе полностью. Важно решить проблему равновесия в расположении больших масс и исключить касания к краю формата.

- *конструктивное построение.* Построение пропорций и пластической взаимосвязи двух фигур на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемых моделей и ритмикой форм и направлений окружающей среды постановки.

- *тональное решение.* Закрепление навыков владения способами формообразования графическими средствами в изображении двух фигур в сложном тонально-контрастном окружении при сохранении целостности восприятия больших и малых форм.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 140 до 200 см.

30. Обнаженная и одетая фигура в различных движениях.

Задание служит сбором изобразительного материала для тематического задания дисциплины «Специальный рисунок». Выполняется 5-6 рисунков с разных сторон, которые носят характер зарисовок с целью передачи пластических особенностей движения фигуры во взаимодействии с одеждой и антуражем, соответствующим выбранной теме. Постановки движений фигуры также определяются в соответствии с темой. Возможны фрагментарные изображения сложных узлов фигуры и портретные зарисовки на выявление типажа модели.

Задачи, которые решаются в задании:

- *закрепление навыков сбора изобразительного материала, соответствующего теме композиционного задания.* Анализ особенностей пластики изображаемой модели с нескольких сторон и приведение к цельности в изображении фигуры, одежды, антуража, а также эмоционального состояния, соответствующего выбранной теме.

- *конструктивное построение.* Построение целостной пластики фигуры с одеждой и антуражем на основе понимания анатомического строения с учетом характерных пластических особенностей изображаемой модели.

- *тональное решение.* Применение принципов формообразования графическими средствами в изображении фигуры при сохранении целостности восприятия большой формы и мелких деталей.

Задание выполняется на светлой или тонированной бумаге мягкими графическими материалами. Размер сторон формата от 60 до 120 см.

Заключение

Наглядное обеспечение данного курса составляют:

- работы студентов, хранящиеся в методическом фонде кафедры.
- иллюстративный материал по рисункам разных стран и эпох, собранный на цифровых носителях и альбомах фонда кафедры.
- альбомы мастеров мирового искусства с репродукциями рисунков в библиотеке СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
- учебные альбомы по анатомии человека.

Все задания, кроме № 3, выполняются в специальных аудиториях, по своей площади позволяющих работать группе студентов с преподавателем. Задания № 1, 2, 4, 5 обеспечиваются необходимыми предметами, драпировками и гипсовыми моделями в соответствии с рекомендациями. Задания с № 6 по № 30 обеспечиваются натурщиками, драпировками и различным антуражем в соответствии с рекомендациями к заданиям. Аудитории должны быть хорошо освещены и оснащены подиумами для работы с натурщиками, а также мольбертами, табуретками и планшетами в соответствии с размерами указанными в рекомендациях к заданиям. наброски, зарисовки и длительные рисунки должны выполняться на качественной бумаге, позволяющей работать по ней различными графическими материалами.

В проведении всех заданий курса необходим комплексный подход, который обеспечивается синхронизацией заданий дисциплин «Академический рисунок» и «Специальный рисунок».

Список рекомендуемой литературы

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М. : Изобразительное искусство, 1985. – 151 с.
2. Бабияк В.В. Русский учебный рисунок : петербургская академическая художественная школа конца XVIII – начала XX в. : учеб.-метод. пособие. – СПб. : Гиппократ, 2004. – 292 с.
3. Баммес Г. Изображение фигуры человека : пособие для художников, преподавателей и учащихся. – М. : Сварог и К, 1999. – 336 с.
4. Баммес Г. Обнаженный человек. – СПб. : Ромул, 2004. – 480 с.
5. Барчай Е. Анатомия для художников. – М. : Эксмо-пресс, 2000. – 320 с.
6. Гицеску Г. Пластическая анатомия : [в 3 т.]. – Бухарест : Меридиане, 1963—1966. – Т. 1—3.
7. Ивашина Г.Г. Восприятие предмета и его изображений. – СПб. : 2008. – 160 с.
8. Кафедра монументально-декоративной живописи / СПГХПА им. А.Л. Штиглица. – СПб. : Искусство России, 2011. – 286 с.
9. Мошков В.М., Кузнецов О.И. Пластическая основа композиции : (проблемы синтеза искусств). – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1994. – 77 с.
10. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве : общая теория перспективы. – М. : Наука, 1986. – 254 с.
11. Учебный рисунок в Академии художеств : альбом / авт.-сост. Д.А. Сафаралиева. – М. : Изобразительное искусство, 1990. – 160 с.

Таблица распределения часов по заданиям

№	Задание	Часов
1-й курс, 1-й семестр		72
1.	Натюрморт из геометрических форм и предметов искусства	24
2.	Драпировка. (Аналитический рисунок)	24
3.	Интерьер. (Аналитический рисунок)	24
1-й курс, 2-й семестр		72
4.	Череп человека	24
5.	Гипсовая голова	24
6.	Голова натурщика в трех поворотах	24
2-й курс, 3-й семестр		72
7.	Конечности человека	27
8.	Торс, в двух поворотах	27
9.	Портрет с плечевым поясом	18
2-й курс, 4-й семестр		72
10.	Фигура стоящая	24
11.	Фигура сидящая с драпировкой	24
12.	Фигура одетая	24
3-й курс, 5-й семестр		72
13.	Фигура, стоящая с дополнительной опорой	27
14.	Фигура, сидящая на подиуме	27
15.	Голова натурщика с драпировкой	18
3-й курс, 6-й семестр		72
16.	Фигура сидящая с поворотом торса	27
17.	Фигура лежащая	27
18.	Фигура стоящая с драпировкой	18
4-й курс, 7-й семестр		72
19.	Фигура в сложном движении с сильным наклоном торса	18
20.	Постановка из двух обнаженных фигур	36
21.	Портрет с руками	18
4-й курс, 8-й семестр		72
22.	Фигура лежащая в ракурсе	18
23.	Постановка из двух фигур с драпировками	36
24.	Фигура в сложной орнаментальной среде	18
5-й курс, 9-й семестр		72
25.	Фигура в сложном движении	18
26.	Постановка из двух обнаженных фигур в сложных движениях	36
27.	Портрет	18
5-й курс, 10-й семестр		72
28.	Фигура в сложном движении и ракурсе	18
29.	Постановка из двух фигур в сложной тонально-контрастной среде	27
30.	Фигура в различных движениях	27

Таблица синхронизации заданий

1 КУРС

1-й семестр

Академический рисунок 54 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
1. Натюрморт из геометрических форм и предметов искусства. (Аналитический рисунок)	1. Натюрморт из геометрических форм и предметов искусства. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона)
2. Драпировка. (Аналитический рисунок)	2. Драпировка. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона).
3. Интерьер. (Аналитический рисунок)	3. Интерьер. (Серия рисунков с плоскостным решением)

2-й семестр

Академический рисунок 54 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
4. Череп человека. (Серия аналитических рисунков с разных точек)	4. Копии рисунков старых мастеров с изображением головы
5. Гипсовая голова. (Аналитический рисунок)	5. Гипсовая голова. (Линейный рисунок и раскладка формы на два тона)
6. Голова натурщика в трех поворотах. (Три аналитических рисунка)	6. Голова натурщика. Рисунок на заданную тему. (Картон для росписи темперой)

2 КУРС

3-й семестр

Академический рисунок 54 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
7. Конечности человека. (Серия аналитических рисунков)	7. Конечности человека. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона)
8. Торс, в двух поворотах. (Два аналитических рисунка)	8. Торс. (Серия рисунков в плоскостной трактовке)
9. Портрет с плечевым поясом. (Аналитический рисунок)	9. Портрет с плечевым поясом. Рисунок на заданную тему. (Картон для сграффито)

4-й семестр

Академический рисунок 72 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
10. Фигура стоящая. (Аналитический рисунок)	10. Фигура стоящая. (Силуэтное и линейное решение)
11. Фигура сидящая с драпировкой. (Аналитический рисунок)	11. Фигура сидящая с драпировкой. (Плоскостное решение с раскладкой формы на два тона)
12. Фигура одетая. (Аналитический рисунок)	12. Фигура одетая. Рисунок на заданную тему. (Картон для фрески)

3 КУРС

5-й семестр

Академический рисунок 54 + 36 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
13. Фигура, стоящая с дополнительной опорой. (Аналитический рисунок)	13. Фигура, стоящая с дополнительной опорой. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона)
14. Фигура, сидящая на подиуме. (Аналитический рисунок)	14. Фигура, сидящая на подиуме. (Серия рисунков в разных масштабах)
15. Голова натурщика с драпировкой. (Аналитический рисунок)	15. Голова увеличенного масштаба. (Разработка фрагмента картона для росписи)

6-й семестр

Академический рисунок 72 + 36 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
16. Фигура сидящая с поворотом торса. (Аналитический рисунок)	16. Фигура сидящая с поворотом торса. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона)
17. Фигура лежащая. (Аналитический рисунок)	17. Фигура лежащая. (Серия рисунков с силуэтным, линейным решением и раскладка формы на два тона)
18. Фигура стоящая с драпировкой. (Аналитический рисунок)	18. Фигура стоящая с драпировкой. Рисунок на заданную тему увеличенного масштаба. (Картон для мозаики)

4 КУРС

7-й семестр

Академический рисунок 54 + 36 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
19. Фигура в сложном движении с сильным наклоном торса. (Аналитический рисунок)	19. Фигура в сложном движении с сильным наклоном торса. (Серия рисунков с линейным решением)
20. Постановка из двух обнаженных фигур. (Аналитический рисунок)	20. Постановка из двух обнаженных фигур. (Серия рисунков с силуэтным, решением и раскладкой формы на два тона)
21. Портрет с руками. (Аналитический рисунок)	21. Портрет с руками. Рисунок на заданную тему. (Картон для витража)

8-й семестр

Академический рисунок 54 + 36 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
22. Фигура лежащая в ракурсе. (Аналитический рисунок)	22. Фигура обнаженная полулежащая. (Серия рисунков с силуэтным и линейным решением)
23. Постановка из двух фигур с драпировками. (Аналитический рисунок)	23. Постановка из двух фигур с драпировками. (Рисунок с раскладкой на два тона)
24. Фигура в сложной орнаментальной среде. (Аналитический рисунок)	24. Рисунок на заданную тему из 2 фигур в сложной орнаментальной среде. (Картон для витража)

5 КУРС

9-й семестр

Академический рисунок 54 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
25. Фигура в сложном движении. (Аналитический рисунок)	25. Фигура в сложном движении. (Серия рисунков с линейным решением и раскладкой на два тона)
26. Постановка из двух обнаженных фигур в сложных движениях. (Аналитический рисунок)	26. Постановка из двух обнаженных фигур в сложных движениях. (Рисунок с силуэтным решением)
27. Портрет. (Серия аналитических рисунков)	27. Голова. Разработка фрагмента рисунка на заданную тему в увеличенном масштабе. (Картон для материала по выбору автора)

10-й семестр

Академический рисунок 54 ч.	Специальный рисунок 72 ч.
28. Фигура в сложном движении и ракурсе. (Аналитический рисунок)	28. Фигура в сложном движении и ракурсе. (Серия рисунков с трактовкой соответствующей материалу по выбору автора)
29. Постановка из двух фигур в сложной тонально-контрастной среде. (Аналитический рисунок)	29. Постановка из двух фигур в сложной тонально-контрастной среде. (Разработка для картона для материала по выбору автора)
30. Фигура в различных движениях. (Серия аналитических рисунков)	30. Рисунок по выбранной автором теме из 3-5 фигур. (Картон для материала по выбору автора)

Учебное издание

Четышов Ильдар Рафагатович

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А.О. Котломанов

Корректор О.Ю. Нестерова

Координатор О.Ф. Никандрова

Отпечатано в ЦНИТ «АСТЕРИОН»

Заказ № 087. Подписано в печать 05.06.2017 г. Бумага офсетная.

Формат 60×84^{1/16}. Объем 3,125 п. л. Тираж 100 экз.

Санкт-Петербург, 191015, а/я 83, тел./факс (812) 685-73-00, 970-35-70

E-mail: asterion@asterion.ru