

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 08.11.2023 17:20:19

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da520a1b0b74811

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 29 »

июня

С.С. Юров

2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.15 «СКЕТЧИНГ»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн

(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Графический дизайн»

Форма обучения:

очная

Москва 2023

Разработчик (и): Островерхова Татьяна Анатольевна – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член творческого Союза России.

Рецензент: Шмалько Игорь Сергеевич - доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза дизайнеров России.

«21» июня 2023г.

/Т.А. Островерхова /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета ФДМ

(подпись)

/В.В. Самсонова/

Заведующая кафедрой разработчика
РПД, доцент, кандидат
культурологии

подпись

/ Э.М. Андросова/

Протокол заседания кафедры № 3 от «29» июня 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Результаты освоения дисциплины обучающимся
5. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
6. Структура и содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
12. Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: приобретение студентами теоретических знаний по вопросам иллюстрирования и создания визуальных образов и текстов, формирование у студентов практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера в различных областях современных визуальных коммуникаций.

Задачи:

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области создания визуальных образов и текстов;
- ознакомление с новыми пластическими ходами в искусстве иллюстрации;
- ориентирование в многообразии графических стилей и форм современной визуальной среды;
- приобретение практических навыков работы в области иллюстрирования для создания высококачественных графических материалов для дизайн-проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 1, 2 семестр.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3 – способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления);

ПК-1 – способен разрабатывать эталонные образцы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

ПК-2 – способен подготавливать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ОПК-3 Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p>	<p>Знать: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики Владеть: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>
	<p>ОПК-3.3. Выполняет поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>	<p>Знать: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека Уметь: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека Владеть: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>
<p>ПК-1 Способен разрабатывать эталонные образцы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>ПК-1.1. Выполняет создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знать: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации Уметь: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом Владеть: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>
<p>ПК-2 Способен подготавливать и согласовывать с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и</p>	<p>ПК-2.4. Выполняет разработку дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством</p>	<p>Знать: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства, технологические процессы производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения Уметь: учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства</p>

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
коммуникации		используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений Владеть: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «Скетчинг» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, составляет: 6 з.е. / 216 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
Аудиторные занятия	108
<i>в том числе:</i>	
Лекции	36
Практические занятия	72
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	54
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Экзамен – 1, 2 семестры
Трудоемкость (час.)	54
Общая трудоемкость з.е. / часов	6 з.е. / 216 час.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов			
		Очная			
№	Наименование	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
2	Материалы и принадлежности для рисования	2	5	-	4
3	Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным	2	5	-	4
4	Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел	3	5	-	4
5	Светотень в скетчинге	3	5	-	4
6	Композиционные сценарии рисунков	3	5	-	4
7	Интерьер, экстерьер, пейзаж	3	6	-	4
	Итого за 1 семестр	18	36	-	27
	Форма контроля	<i>экзамен, 27 час.</i>			
	Всего часов за 1 семестр	<i>108/3 з.е.</i>			
8	Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция	3	6	-	4
9	Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона,	3	6	-	4

Темы дисциплины		Количество часов			
№	Наименование	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	краткосрочные наброски с живой натуры				
10	Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции	3	6	-	5
11	Персонаж. Сториборд. Раскадровка	3	6	-	5
12	Использование быстрого рисунка в печатной графике	3	6	-	5
13	Цифровое проектирование	3	6	-	4
	Итого за 2 семестр	18	36	-	27
	Форма контроля	<i>экзамен, 27 час.</i>			
	Всего часов за семестр	<i>108/3 з.е.</i>			
	Итого по дисциплине	36	72		54
	Всего по дисциплине	216 / 6 з.е.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема №1. Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций

Виды рисунка. Скетчинг и его особенности. Материалы и техники исполнения. Методы презентации графических работ. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ. Композиция: контрасты и нюансы в зарисовках, работа с фреймами, перспективой, глубиной изображений и построением планов. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме. Различные форматы визуальных решений.

Тема №2. Материалы и принадлежности для рисования

Материально-технические средства рисунка. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами. Постановка руки. От точки к линии. Типы штриховок. Понятие "картинной плоскости". Проекция и перспектива в быстром рисовании. Эффекты и применение текстур, коллажирования в рисовании. Техника скетча. Техника "двух рук". Скетчи, эскизы, этюды в работе дизайнера с клиентом.

Тема №3. Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным

Рисование основных геометрических форм. Внешние и внутренние признаки объектов. Двухмерные фигуры и их изображение. Силуэт и линия. Линейное плоскостное построение. Условно-плоскостное изображение предметов. Правила формальной композиции. Общая схема рисунка. Использование диафрагмы и фреймов для выбора композиции. Определение формы и силуэта формы. Способы передачи сходства с помощью пропорциональных отношений и правильного определения направлений линии.

Тема №4. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел

Основы линейной перспективы. Воздушная перспектива и ее законы. Этапы перспективного построения пространства. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел. Иллюзия

пространства и глубины в композиции. Линия горизонта и уровень глаз. Определение средней точки. Построение перспективы с одной и двумя точками схода. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.

Тема №5. Светотень в скетчинге

Теория и практика светотени. Светотеневая моделировка различных форм. Тональная градация. Поэтапное выявление объема. Тональные отношения между предметами. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины. Построение теней. Светчи, растяжки, "оживляж". Составление светотеневой карты. Источник света. Усиление эффекта освещения. Распределение больших пятен от черного к белому. Влияние воздушной перспективы на светотень. Текстуры. Контраст текстур.

Тема №6. Композиционные сценарии рисунков

Виды композиции. Композиционная транскрипция. Художественные средства построения композиции. Средства гармонизации в композиции. Принципы композиционно-художественного формообразования. Композиционные оси и результат сценографии. Натюрморты из предметов быта (карандаш, уголь, соус, сангина, тушь). Создание серии рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков. Особенности рисунка человека (поза, стилизация, силуэт). Человеческая поза и движение.

Тема №7. Интерьер, экстерьер, пейзаж

Понятие аксонометрии, сферической, панорамной и парцептивной перспективы. Поэтапное построение интерьера. Виды пейзажа (рисование на пленэре). Рисование природных форм (микро, макро). Изображение пейзажа в различных изобразительных школах. Гризайль. Изображение пейзажа в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, сепия). Изображение архитектурной среды.

Тема №8. Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция

Понятие пропорций. Пропорции «золотого сечения». Особенности телосложения фигуры человека. Упрощение сложных форм до простых геометрических форм. Распределение масс и центра тяжести тела в статике и динамике. Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. Конструктивная пластика движения человеческого тела. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов.

Тема №9. Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры

Схема пропорций головы человека во фронтальном и профильном изображении. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека. Пластическая анатомия костей черепа (рисунок черепа). Преломление головы на плоскости (обрубковка с натуры). Пластическая анатомия мышц головы (экорше с натуры). Пластическая анатомия частей лица. Светотеневая моделировка формы головы. Определение индивидуальных характеристик. Фиксирование индивидуальных особенностей в портрете.

Тема №10. Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции

Сценарная раскадровка. Работа с текстом. Принципы перевода вербальной информации в визуальную. Понятие «режиссерского ряда» в создании инфографической композиции. Графический язык. Выбор формы для визуализации. Символические индексные и иконические изображения. Сочетание образа и информативности. Структура подачи визуальной информации, иерархия. Принципы построения многоуровневых композиций. Принцип соподчинения в многоуровневой композиции.

Тема №11. Персонаж. Сториборд. Раскадровка

Область действия персонажа. Технические требования к персонажу в различных отраслях графического дизайна. Целевая аудитория персонажа. Создание концепта. Одушевление образа. Определение ярких характерных признаков персонажа. Выбор техники исполнения. Сториборд и «Клиентский сториборд» задачи и функции. Логика пространственной мизансцены. Плановость в 2D и 3D проекциях. Раскадровка.

Тема №12. Использование быстрого рисунка в печатной графике

Печатная продукция на основе скетчинга. Трафарет. Монотипия. Диатипия. Гравюра на картоне. Акватипия. Граттаж. Печать-клише. Технология печатной графики. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска. Материалы и инструменты.

Тема №13. Цифровое проектирование

Графические программы в создании визуального образа. Цифровое оборудование дизайнера при создании эскизов и скетчей. Формат: баланс массы и пустоты. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop. Сборка портфолио и обработка в цифровом формате. Скечбуки (итоговая творческая работа).

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература:

1. Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976>

2. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2012.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588>

3. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство: монография - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90050

4. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие: учебное. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

5. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499576

6. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499578

7. Мацеевский, Д. Е. От линии до пространственной структуры: учебное пособие. – Орел: Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288>

8. Неклюдова Т. П., Лесной Н. В. Рисунок: учебное пособие. - Ростов-на-Дону/Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499886

9. Уткин А. Л. Анатомический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018.

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499688

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726);
3. Kaspersky Endpoint Security KL4863RAPFQ (Договор: Tr000583293).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Браузер Google Chrome;
2. Браузер Yandex;
3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF;
4. ZOOM - программа для организации видеоконференций.

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Novate.Ru. Интернет-проект о дизайне	http://www.novate.ru
2	Re:vision. Следим за дизайном с 1999 года	http://www.revision.ru
3	THE ARTIST AND HIS MODEL	http://www.theartistandhismodel.com
4	Дизайн-студия Primaris	http://www.primaris.ru/articles.html
5	Изобразительное искусство, дизайн, архитектура, фото	http://www.kulturologia.ru
6	10 правил сторителлинга	https://special.theoryandpractice.ru/storytelling
7	Отраслевой портал об упаковке	http://www.unipack.ru/
8	Портал сообщества иллюстраторов	http://www.illustrator.ru/
9	Дизайн-журнал «Дежурка»	http://www.dejurka.ru/tag/упаковка/
10	Журнал Про100 дизайн	http://www.pro100.spb.ru/
11	Как.ru. Журнал о дизайне.	http://kak.ru
12	Креативная реклама	http://www.adme.ru/

13	Популярная каллиграфия	http://www.callig.ru
14	Проект бесплатных шрифтов Сайт журнала «Инфографика»	http://jovanny.ru/ http://infographicsmag.ru
15	Статья	http://www.cmsmagazine.ru/library/items/graphical_design/jj_2011-10-25/
16	Электронная библиотека	https://www.biblioclub.ru/

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий

- компьютерный класс оснащен:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;

г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

- проектная мастерская оснащена:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки, многофункциональное устройство;

в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;

г) стол проектный большой, коврики для резки макетов, инструменты и оборудование, материалы по видам профессиональной деятельности;

д) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы оснащено:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, выполнение творческих работ.

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, стиля, своих взглядов.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с рекомендованной учебной и иллюстративной литературой.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

- 1 – организационный;
- 2 - закрепление и углубление теоретических и практических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на занятиях обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные задачи рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, пытаются применить эти знания при выполнении творческих работ, серий эскизов. В процессе обсуждения ошибок и удачных вариантов разработанных серий эскизов, вырабатывается уверенность в умении правильно использовать приобретенные знания для решения практических задач.

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по освоению дисциплины

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.15 «СКЕТЧИНГ»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Графический дизайн»

Форма обучения:

очная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ОПК-3 Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p>	<p>Знать: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики Владеть: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>
	<p>ОПК-3.3. Выполняет поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>	<p>Знать: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека уметь: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека владеть: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>
<p>ПК-1 Способен разрабатывать эталонные образцы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>ПК-1.1. Выполняет создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знать: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации Уметь: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом Владеть: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>
<p>ПК-2 Способен подготавливать и согласовывать с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и</p>	<p>ПК-2.4. Выполняет разработку дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и</p>	<p>Знать: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства, технологические процессы производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения Уметь: учитывать при проектировании объектов визуальной информации,</p>

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
коммуникации	руководством	идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений Владеть: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>Не знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>Не умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>Не владеет: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>	<p>В целом знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>В целом умеет: излагать выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>В целом владеет: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>	<p>Знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>Умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>Владеет: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>	<p>В полном объеме знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>В полном объеме умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики</p> <p>В полном объеме владеет: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики</p>
<p>Не знает: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>Не умеет: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>Не владеет:</p>	<p>В целом знает: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>В целом умеет: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям</p>	<p>Знает: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>Умеет: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям</p>	<p>В полном объеме знает: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>В полном объеме умеет: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека</p> <p>В полном объеме владеет: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих</p>

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>	<p>человека В целом владеет: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>	<p>человека Владеет: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>	<p>утилитарным и эстетическим потребностям человека</p>
<p>Не знает: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации Не умеет: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом Не владеет: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>В целом знает: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации В целом умеет: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом В целом владеет: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знает: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации Умеет: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом Владеет: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>В полном объеме знает: принципы работы с проектным заданием, средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации В полном объеме умеет: использовать в профессиональной деятельности основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования, работы с цветом В полном объеме владеет: навыками создания, согласования и доработки эскизов и оригиналов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>
<p>Не знает: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства, технологические</p>	<p>В целом знает: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства,</p>	<p>Знает: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства,</p>	<p>В полном объеме знает: теорию композиции, типографику, фотографику, основы рекламных технологий, материаловедение для полиграфии и упаковочного производства, технологические процессы производства в области</p>

Шкала оценивания

неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>процессы производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения</p> <p>Не умеет: учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений</p> <p>Не владеет: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством</p>	<p>технологические процессы производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения</p> <p>В целом умеет: учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений</p> <p>В целом владеет: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством</p>	<p>технологические процессы производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения</p> <p>Умеет: учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений</p> <p>Владеет: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством</p>	<p>полиграфии, упаковки, кино и телевидения</p> <p>В полном объеме умеет: учитывать при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации свойства используемых материалов и технологии реализации дизайн-проектов; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений</p> <p>В полном объеме владеет: навыками разработки дизайн-макета объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, его согласование с заказчиком и руководством</p>

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Пример вопросов для устного опроса:

1. Проанализировать виды рисунка. Рассмотреть скетчинг и его особенности.
2. Перечислить области использования скетчинга для решения дизайнерских задач.
3. Подготовить обзор дизайнерских решений, где используется быстрый рисунок.
4. Рассмотреть особенности работы карандашом и другими графическими материалами.
5. Рассмотреть правила постановки руки, типы штриховок.
6. Рассмотреть проекции и перспективу в быстром рисовании.

Оценка устного опроса производится по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Пример творческого задания №1:

1. Отобразить способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины, построения теней.
2. Составить светотеневую карту для выбранного натюрморта.
3. Выполнить несколько скетчей в различном тональном диапазоне. Формат А3-А4.
4. Создать натюрморты из предметов быта.
5. Создать серию рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков
6. Создать коллаж, используя метод комбинаторики.

Пример творческого задания №2:

1. Особенности телосложения фигуры человека.
2. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов
3. Отработать пропорциональные отношения на краткосрочных набросках с натуры.
4. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека
5. Светотеневая моделировка формы головы.
6. Отработать пропорциональные отношения на краткосрочных набросках с натуры.

Пример творческого задания №3:

1. Гравюра на картоне. Акватипия. Граттаж.
2. Печать-клише. Технология печатной графики.
3. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска
4. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении.
5. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop.
6. Сборка портфолио и обработка в цифровом формате. Скечбуки

Оценка творческого задания производится по шкале «зачтено»/«не зачтено».

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к экзамену, 1 семестр:

1. Виды рисунка.
2. Скетчинг и его особенности.
3. Материалы и техники исполнения рисунка.
4. Методы презентации графических работ.
5. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ.
6. Композиция: контрасты и нюансы в зарисовках.
7. Работа с фреймами, перспективой, глубиной изображений и построением планов.
8. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме.
9. Различные форматы визуальных решений.
10. Материально-технические средства рисунка.
11. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами.
12. Постановка руки. От точки к линии. Типы штриховок.
13. Понятие "картинной плоскости".
14. Проекция и перспектива в быстром рисовании.
15. Эффекты и применение текстур.
16. Коллажирование в рисовании.
17. Скетчи, эскизы, этюды в работе дизайнера с клиентом.
18. Рисование основных геометрических форм.
19. Внешние и внутренние признаки объектов.
20. Двухмерные фигуры и их изображение.
21. Силуэт и линия. Линейное плоскостное построение.
22. Условно-плоскостное изображение предметов.
23. Правила формальной композиции.
24. Определение формы и силуэта формы.
25. Способы передачи сходства с помощью пропорциональных отношений и правильного определения направлений линии.
26. Основы линейной перспективы.
27. Воздушная перспектива и ее законы.
28. Этапы перспективного построения пространства.
29. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве.
30. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе.
31. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел.
32. Иллюзия пространства и глубины в композиции.
33. Линия горизонта и уровень глаз.
34. Построение перспективы с одной и двумя точками схода.
35. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.
36. Теория и практика светотени.
37. Светотеневая моделировка различных форм.
38. Тональная градация.
39. Поэтапное выявление объема.
40. Тональные отношения между предметами.
41. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины.
42. Построение теней.
43. Свотчи, растяжки, "оживляж".
44. Составление светотеневой карты.
45. Источник света.
46. Усиление эффекта освещения.

47. Распределение больших пятен от черного к белому.
48. Влияние воздушной перспективы на светотень.
49. Текстуры.
50. Контраст текстур.
51. Виды композиции.
52. Композиционная транскрипция.
53. Художественные средства построения композиции.
54. Средства гармонизации в композиции.
55. Принципы композиционно-художественного формообразования.
56. Композиционные оси и результат сценографии.
57. Натюрморты из предметов быта (карандаш, уголь, соус, сангина, тушь).
58. Создание серии рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков.
59. Особенности рисунка человека (поза, стилизация, силуэт).
60. Человеческая поза и движение.
61. Понятие аксонометрии
62. Понятие сферической перспективы
63. Понятие панорамной и парцептивной перспективы.
64. Поэтапное построение интерьера.
65. Виды пейзажа (рисование на пленэре).
66. Рисование природных форм (микро, макро).
67. Изображение пейзажа в различных изобразительных школах.
68. Гризайль.
69. Изображение пейзажа в различных графических техниках.
70. Изображение архитектурной среды.

Примерные вопросы к экзамену, 2 семестр:

1. Понятие пропорций.
2. Пропорции «золотого сечения».
3. Особенности телосложения фигуры человека.
4. Упрощение сложных форм до простых геометрических форм.
5. Распределение масс и центра тяжести тела в статике и динамике.
6. Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого.
7. Конструктивные связи в фигуре человека.
8. Анатомические связи в фигуре человека
9. Конструктивная пластика движения человеческого тела.
10. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов.
11. Схема пропорций головы человека во фронтальном изображении.
12. Схема пропорций головы человека в профильном изображении
13. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека.
14. Пластическая анатомия костей черепа (рисунок черепа).
15. Преломление головы на плоскости (обрубковка с натуры).
16. Пластическая анатомия мышц головы (экорше с натуры).
17. Пластическая анатомия частей лица.
18. Светотеневая моделировка формы головы.
19. Определение индивидуальных характеристик.
20. Фиксирование индивидуальных особенностей в портрете.
21. Сценарная раскадровка.
22. Работа с текстом.
23. Принципы перевода вербальной информации в визуальную.
24. Понятие «режиссерского ряда» в создании инфографической композиции.

25. Графический язык. Выбор формы для визуализации.
26. Символические индексные и иконические изображения.
27. Сочетание образа и информативности.
28. Структура подачи визуальной информации, иерархия.
29. Принципы построения многоуровневых композиций.
30. Принцип соподчинения в многоуровневой композиции.
31. Область действия персонажа.
32. Технические требования к персонажу в различных отраслях графического дизайна.
33. Целевая аудитория персонажа.
34. Создание концепта.
35. Одушевление образа.
36. Определение ярких характерных признаков персонажа.
37. Выбор техники исполнения.
38. Сториборд и «Клиентский сториборд» задачи и функции.
39. Логика пространственной мизансцены.
40. Плановость в 2D и 3D проекциях.
41. Печатная продукция на основе скетчинга.
42. Трафарет.
43. Монотипия.
44. Диатипия.
45. Гравюра на картоне.
46. Акватипия.
47. Граттаж.
48. Печать-клише.
49. Технология печатной графики.
50. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска.
51. Графические программы в создании визуального образа.
52. Цифровое оборудование дизайнера при создании эскизов и скетчей.
53. Формат: баланс массы и пустоты.
54. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop.
55. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении.
56. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop.
57. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop.
58. Сборка портфолио.
59. Обработка портфолио в цифровом формате.
60. Скечбуки.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

4-балльная шкала (экзамен, зачет с оценкой)	2- балльная шкала (зачет)	Показатели	Критерии
Отлично	Зачтено	1. Полнота ответов на вопросы и выполнения задания. 2. Аргументированность выводов. 3. Умение перевести теоретические знания в практическую плоскость.	глубокое знание теоретической части темы, умение проиллюстрировать изложенное примерами, полный ответ на вопросы, способен применять умения при решении общих и нетиповых задач
Хорошо			глубокое знание теоретических вопросов, ответы на вопросы преподавателя, но допущены незначительные ошибки, способен применять умения при решении общих задач
Удовлетворительно			знание структуры основного учебно-программного материала, основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, затруднения при практическом применении теории, существенные ошибки при ответах на вопросы преподавателя, имеет навыки в ограниченной области профессиональной деятельности
Неудовлетворительно	Не зачтено		существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не владение терминологией, основными методиками, не способность формулировать свои мысли, применять на практике теоретические положения, отвечать на вопросы преподавателя

Разработчик: Островерхова Татьяна Анатольевна – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член творческого Союза России.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 3 от «29» июня 2023 г.).