

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

Дата подписания: 14.10.2021 12:13:52

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114b19b14b814

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды

Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 18 »

февраля

2021 г.

С.С. Юров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 «СПЕЦ РИСУНОК И СПЕЦ ЖИВОПИСЬ»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Профиль:

Цифровой дизайн

Форма обучения:

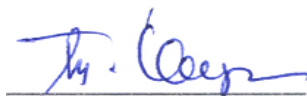
(очная)

Москва – 2021

Разработчик (и): Островерхова Татьяна Анатольевна - доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Московского союза художников.

Рецензент: Михалина Татьяна Николаевна - доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников и дизайнеров России.

«20» января 2021 г.

(подпись)

/Т.А. Островерхова /

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

СОГЛАСОВАНО:

И.о. декана факультета ФДМ

(подпись)

/ В.В. Самсонова /

Заведующая кафедрой
разработчика РПД

(подпись)

/ Е.А. Дубоносова /

Протокол заседания кафедры №6 от «27» января 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.....
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) – Приложение 1
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля).....
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Спец рисунок и спец живопись» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.03.02 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется на первом, втором и третьем курсе в первом-пятом семестре. Дисциплина «Спец рисунок и спец живопись» является необходимым элементом профессиональной деятельности дизайнеров.

Изучение дисциплины обусловлено необходимостью освоения правил и приёмов изображения на плоскости листа объёмной формы в пространстве во всём её колористическом богатстве и объективном изображении натуры, что, в свою очередь, позволяет им выражать свои мысли языком, понятным для людей различных культур и национальностей. Самым простым, самым быстрым и лёгким по исполнению средством воспроизведения дизайнерского замысла и методом проектирования является рисунок. По рисунку дизайнер может наглядно увидеть общий вид будущего проекта, проверить силу воздействия композиционного замысла на зрителя, а также согласованность пропорционального членения частей, их ритмику.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения дисциплины «Спец рисунок и спец живопись» развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «Основы формообразования», «Основы композиции», «История искусств», «Иллюстрация».

Цель курса – овладение особенностями изобразительного языка графики и живописи в ходе исторического развития стилей от 19 до 21 века, изучение методов современного графического искусства, художественных приемов и художественного языка современного искусства в соответствии с их теоретической концепцией.

Задачи курса:

- приобретение навыков анализа и построения структурных форм;
- умение использовать полученные знания на практике;
- знакомство со стилями в графическом станковом искусстве и живописи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными –

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (**ОПК-1**);
- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (**ОПК-2**)

профессиональными –

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (**ПК-4**).

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	<u>Знать:</u> - рисунок, практики составления композиций с использованием рисунков; - принципы переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта; - основы линейно-конструктивного построения; - принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. <u>Уметь:</u> - рисовать; - использовать рисунки в практике составления композиций; - перерабатывать рисунки в направлении проектирования любого объекта; - создавать линейно-конструктивные построения; - выбирать техники исполнения конкретного рисунка <u>Владеть:</u> - навыками рисунка; - умением использовать рисунки в практике составления композиции; - приемами переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта; - навыками линейно-конструктивного построения; - принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	<u>Знать:</u> - основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями, основы художественной живописной практики; - закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении; - законы восприятия цветовой композиции; - методы создания колористических композиций с учетом аспектов зрительского восприятия <u>Уметь:</u> - создавать живописные полотна; - работать с цветом и цветовыми композициями; - применять основы художественной живописной практики; - использовать закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении; - создавать живописные композиции с учетом аспектов зрительского восприятия <u>Владеть:</u> - навыками живописи; - приемами работы с цветом и цветовыми композициями; - навыками художественной живописной практики; - закономерностями построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в композиции; - навыками создания композиций с учетом аспектов зрительского восприятия

ПК-4 Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	<u>Знать:</u> - приемы гармонизации форм, структур, комплексов; - основы композиции в дизайне; - основы теории и методологии проектирования; - механизм взаимодействия материальной и духовной культур, основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования <u>Уметь:</u> - отбирать методы, приемы, средства и решения художественно-проектных задач; - проектировать дизайн промышленных изделий, графической продукции и средств визуальной коммуникации; - выполнять художественное моделирование, эскизирование и комплексные дизайн-проекты на основе методики ведения проектно-художественной деятельности <u>Владеть:</u> - навыками мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, композиционного формообразования и объемного макетирования; - различными видами изобразительных искусств и проектной графики; - технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; - методами эргономики и антропометрии
---	---

Формы контроля:

- *текущий контроль успеваемости (ТКУ)* для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме просмотра работ на 8-ой и 16-ой неделях обучения в семестре.
- *промежуточный контроль успеваемости (ПА)* – проводится в форме зачета с оценкой по окончании 1-4 семестра и экзамена по окончании изучения курса.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «Спец рисунок и спец живопись» используются как классические методы обучения (лекция), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, воркшопы, а также другие, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив. В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

активные формы обучения:

- практические занятия;

интерактивные формы обучения:

- мастер-класс;
- IT-метод

Общая трудоемкость дисциплины «Спец рисунок и спец живопись» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 16 зачетных единиц (576 часов).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия (всего)	342
В том числе:	
Лекции	162
Практические занятия	180
Семинары	х
Лабораторные работы	х
Самостоятельная работа (всего)	189
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Вид	Зачет с оценкой – 1-4 семестр Экзамен –5 семестр
Трудоемкость (час.)	45
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	16 ЗЕТ / 576 часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА	
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Мастер-класс	Групповое обсуждение			IT-метод
Очная форма									
Первый этап формирования компетенции									
Тема 1. Тесты и ознакомление с проблемой творческого рисунка без натуры	3	3		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 2. Анатомические особенности лица, особенности фигуры и скелета человека	3	3		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 3. Врезки геометрических форм с дополнительными видами и разрезами	3	3		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 4. Виджеинг. Рисование портрета с натуры, не глядя на бумагу	3	3		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 5. Пятно и линия	3	3		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Мастер-класс	Групповое обсуждение	IT-метод		
Тема 6. Пятно, линия и шрифт	3	3		1	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Просмотр творческих работ
									Зачет с оценкой
Второй этап формирования компетенции									
Тема 7. Пятно, портрет	6	12		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 8. Пятно, портрет, шрифт	6	12		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 9. Фактура, портрет, шрифт	6	12		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 10. Портрет, шрифт, фото	6	12		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 11. Соединение 2-х портретов фото и рисованного	6	12		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 12. Белое на черном с добавлением спектрального цвета	6	12		1	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Просмотр творческих работ
									Зачет с оценкой
Третий этап формирования компетенции									
Тема 13. Белое на белом	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 14. Импрессионизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 15. Дивизионизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 16. Кубизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 17. Фовизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 18. Немецкий экспрессионизм, американский экспрессионизм 50-х гг.	6	6		1	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА	
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Мастер-класс	Групповое обсуждение			IT-метод
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Просмотр творческих работ
									Зачет с оценкой
Четвертый этап формирования компетенции									
Тема 19. Русский авангард. Исторический путь и поиск новых языков	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 20. Русский авангард. Абстракционизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 21. Дадаизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 22. Русский авангард. Супрематизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 23. Русский авангард. Конструктивизм	6	6		2	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 24. Русский авангард. Аналитическое искусство	6	6		1	2		2	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Просмотр творческих работ
									Зачет с оценкой
Пятый этап формирования компетенции									
Тема 25. Попарт	9	6		3	3		3	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 26. Новейшие течения	9	6		3	3		3	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 27. Миниатюры.	9	6		3	3		3	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Тема 28. Трансформации формы.	9	9		2	3		3	ОПК-1 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Просмотр творческих работ
									Экзамен, 45 часов
Всего:	162	189		90	30	30	30		
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	576								Экзамен 45 часов
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	16								

Содержание тем учебной дисциплины

Тема №1. Тесты и ознакомление с проблемой творческого рисунка без натуры.

Переход от рисования с натуры к рисованию по представлению – необходимое условие проектирования. Сложности перехода. Методы решения проблемы

Тема №2. Анатомические особенности лица, особенности фигуры и скелета человека

Основные анатомические характеристики. Меняющиеся и неизменно остающиеся части лица. Знакомство с классическими канонами мимики. Лица характерные и идеальные. Человек в движении Фигура и скелет.

Тема №3. Врезки геометрических форм с дополнительными видами и разрезами.

4-5 геометрические формы «разрезаются» по воображаемой линии, строятся оба разреза и зарисовываются

Тема №4. Виджеинг. Рисование портрета с натуры, не глядя на бумагу.

Достижение свободы в использовании линейного портрета- условие широты дальнейшего применения. Создание матричного образца с использованием натуры.

Тема №5. Пятно и линия.

Осмысление основных графических приемов. Пропорции и форматы. Интонирование смысла средствами пятна и линии.

Тема №6. Пятно, линия и шрифт.

Шрифт, как структура в структуре. Идейная «тяжесть» шрифта. Соединение элементов композиции с Логика и смысл. Шрифт, как привнесение конкретного в мистическое. Креативность и свобода от условностей. Логическое и смысловое решение композиции. Иерархическое соподчинение шрифта, линии, пятна.

Тема №7. Пятно и портрет.

Взаимосвязь линии и линейного портрета и давление смысла. В компоновки массы текста в пределах полосы, а также примеры структурирования и выделения в текстах. Отдельно рассматривается вопрос о выборе наборного шрифта при создании книг различного содержания в зависимости от типа и аудитории издания, содержания произведения. Композиции без фиксированного центра

Тема №8. Пятно, портрет, шрифт.

Проблема сочетаемости со шрифтом. Сочетание двух-трех гарнитур. Преобладание пятна, либо шрифта, либо изображения. Преобладание линии. Неплакательные креативные решения. Взаимодействие шрифтовой нагрузки с элементами композиции и краями листа. "Энергия" компонентов композиции.

Тема №9. Фактура, портрет, шрифт.

Размещение изображений на странице Пластическая связь предметного и шрифтового изображения. Сочетаемость со шрифтом.

Тема №10. Портрет, шрифт, фото.

Пространственная связь шрифта и изображения. Организация пространства. Трудности сочетания и их преодоление Интонирование смысла средствами фото, шрифта, линии.

Тема №11. Соединение 2-х портретов: фото и рисованного.

В программе Ph выполняется по матричному портрету из задания № 5 и выбранному из личного архива фото автопортрета студента. Используется не более 2-х цветов.

Тема №12. Белое на черном с добавлением спектрального цвета

В ситуации ограничения в цвете выясняются взаимоотношения черного и белого в графике и живописи, как архетипическая основа практического дизайна. Исследуются натюрморт, пейзаж и портрет, как исходные точки для творческого высказывания художника. Переход от живописи с натуры к рисованию по представлению – необходимое условие проектирования.

Тема №13. Белое на белом

Выполняются 3 работы в белых тонах – пейзаж, натюрморт, портрет формат А5. Ставятся ограничения в тоне с целью изучения нюанса в искусстве и в дизайне.

Тема №14. Импрессионизм

Лекция: дивизионизм в искусстве рубежа 19в. основные направления стиля, главные представители движения, цели и задачи импрессионистов. Исследуются язык импрессионизма на примере натюрморта, пейзажа и портрета, как исходных точек для творческого высказывания художника.

Тема №15. Дивизионизм

Лекция: дивизионизм в искусстве рубежа 19-20вв. основные направления стиля, главные представители движения дивизионизм. Сера, Синьяк. Исследуются язык дивизионизма на примере натюрморта, пейзажа и портрета, как исходных точек для творческого высказывания художника.

Тема №16. Кубизм

Кубизм в искусстве 20вв. основные направления стиля, главные представители движения кубизма. Пикассо, Брак, Леже, Грис. Изучается совокупность основных живописно-графических приемов кубизма. пропорций и способов формирования композиции пятнами и линиями. Создается матричный образец с использованием натуры

Тема №17. Фовизм.

Фовизм в искусстве 19-20вв. основные направления стиля, главные представители движения фовизма. Фовисты Матисс, Вламинк, ван Донген, Дерен. Задачи: соединить элементы композиции, согласно логике и смыслу этого направления. Изучается логическое и смысловое решение композиции в фовизме. Иерархия и соподчинение линии, пятна. Изучается способ достижения эффекта радости, покоя и наслаждения

Тема №18. Немецкий экспрессионизм, американский экспрессионизм 50-х гг.

Лекция: экспрессионизм в искусстве, две волны экспрессионизма 20вв. основные направления стиля, главные представители движения. Марк, Дикс, Кандинский, Явленский, Гончарова, Нольде. Экспрессия, как форма выражения сильных негативных эмоций в искусстве и дизайне. Изучается взаимосвязь линий, цвета в совокупности, достижения немецкого экспрессионизма начала 20века, американского абстрактного экспрессионизма 50-х гг. Современный экспрессионизм.

Тема №19. Русский авангард. Исторический путь и поиск новых языков.

Обзор особенностей языков русского авангарда, их связь с традиционным искусством

Тема №20. Русский авангард. Абстракционизм.

Изучается основная идея абстракционизма - освобождение от конкретных форм, открывающее 2 пути – путь к духовному и путь к осмысленной композиции. Создание собственной живописной композиции, с учетом осмысленного размещения ее компонентов.

Тема №21. Дадаизм.

Изучается эпатаж, как средство привлечения внимания зрителя. Работа с 3-х мерной формой, коллажем. Шрифт, как привнесение конкретного в мистическое. Креативность и свобода от условностей

Тема №22. Русский авангард. Супрематизм.

Изучается пространственная связь компонентов и форм. Исследуется проблема «организации свободного пространства», поставленная Малевичем.

Тема №23. Русский авангард. Конструктивизм

Конструктивизм. Исследуется и используется на практике жесткая пространственная связь компонентов и форм в композиции конструктивизма в отличие от супрематизма.

Тема №24. Русский авангард. Аналитическое искусство

Аналитическое искусство. Используя язык архетипа, создать композицию с соблюдением основных требований Аналитического искусства: «проращиванием форм» и «сделанности».

Тема №25. Попарт.

Цель задания нахождение «банального» и повседневного, формирование элементарного в композициях для достижения эффекта максимальной выразительности и простоты.

Тема №26. Новейшие течения.

Исследуется и используется на практике многообразие языков актуального искусства, как одного из ориентиров сегодняшнего дня

Тема №27. Миниатюры.

Развитие многовариантности образных решений, создание образа, имеющего контакт со зрителем, отражающие общечеловеческие темы, мини-плакаты.

Тема №28. Трансформации формы.

Последовательно менять в цвете и линии изначально выбранный образ, следить за плавностью перемен формы. Цель-развитие творческой фантазии и мастерства дизайнеров.

Практические занятия

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 1. <i>Тесты и ознакомление с проблемой творческого рисунка без натуры</i>	Практическое занятие №1. <i>Тесты и ознакомление с проблемой творческого рисунка без натуры</i> 1. Рисунок без натуры 2. Врезка геометрических форм. На листе формата А3 нарисовать общий вид справа и слева. Также разрезать по воображаемой линии, «развернуть» срезы и зарисовать оба вида.	Просмотр творческих работ
Тема 2. <i>Анатомические особенности лица. Анатомические особенности фигуры и скелета человека</i>	Практическое занятие №2. <i>Анатомические особенности лица. Анатомические особенности фигуры и скелета человека</i> 1. Выполнить 2 рисунка своего лица с фотографии. В первом рисунке в правой части лица нарисовать череп. Во втором рисунке слева нарисовать череп с мимическими мышцами. 2. Человек в движении Фигура и скелет. Выполнить 5 рисунков человеческой фигуры. С фотографии «вставить» в нее скелет по анатомическому атласу.	Просмотр творческих работ
Тема 3. <i>Врезки геометрических форм с дополнительными видами и разрезами</i>	Практическое занятие №3. <i>Врезки геометрических форм с дополнительными видами и разрезами</i> Фантастическое животное. Составить фантастическое животное из разных частей тела разных животных. Внутрь в разрезе «уложить» «съеденных» животных.	Просмотр творческих работ
Тема 4. <i>Виджеинг. Рисование портрета с натуры, не глядя на бумагу</i>	Практическое занятие №4. <i>Виджеинг. Рисование портрета с натуры, не глядя на бумагу</i> Рисование портрета с натуры, не глядя на бумагу.	Просмотр творческих работ
Тема 5. <i>Пятно и линия</i>	Практическое занятие №5. <i>Пятно и линия</i> Создать композицию из линий и пятна (пятен) в Photoshop.	Просмотр творческих работ
Тема 6. <i>Пятно, линия и шрифт</i>	Практическое занятие №6. <i>Пятно, линия и шрифт</i> Пятно, линия соединяются на ПК со шрифтом (или с элементами шрифта), или с буквой, рисованным или наборным; 8-10 вариантов	Просмотр творческих работ
Тема 7. <i>Пятно и портрет</i>	Практическое занятие №7. <i>Пятно и портрет</i> На ПК пятно соединяется с автопортретом. Изучаются средства стилистической цельности, конфигурация пятна. Контур сложный и простой; 8-10 вариантов.	Просмотр творческих работ

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 8. <i>Пятно, портрет, шрифт</i>	Практическое занятие №8. <i>Пятно, портрет, шрифт</i> На ПК пятно соединяется с портретом. Изучается размещение изображений на странице, пластическая связь предметного и шрифтового изображения, сочетаемость со шрифтом; 3 работы.	Просмотр творческих работ
Тема 9. <i>Фактура, портрет, шрифт</i>	Практическое занятие №9. <i>Фактура, портрет, шрифт</i> На ПК фактура соединяется с портретом. Изучается размещение изображений на странице, пластическая связь предметного и шрифтового изображения, сочетаемость со шрифтом; 3 работы.	Просмотр творческих работ
Тема 10. <i>Портрет, шрифт, фото</i>	Практическое занятие №10. <i>Портрет, шрифт, фото</i> Пространственная связь шрифта и изображения. Изучается организация графического пространства, сложности сочетания конкретного и абстрактного, интонирование смысла средствами фото, шрифта, линии; 3 работы.	Просмотр творческих работ
Тема 11. <i>Соединение 2-х портретов: фото и рисованного</i>	Практическое занятие №11. <i>Соединение 2-х портретов: фото и рисованного</i> Проблемы сочетаемости несочетаемого, а также умения применять правила композиции с последующей возможностью их нарушать. Необходимо помнить, что, нарушая правила, следует осознавать, для чего это делается; 3 работы.	Просмотр творческих работ
Тема 12. <i>Белое на черном с добавлением спектрального цвета</i>	Практическое занятие №12. <i>Белое на черном с добавлением спектрального цвета</i> Создание композиций, несущих след ограничения в тоне. Тема - пейзаж, портрет, натюрморт. Выполнить 3 работы. Формат: А5	Просмотр творческих работ
Тема 13. <i>Белое на белом</i>	Практическое занятие №13. <i>Белое на белом</i> Создание нюансных композиций. Ограничение в цвете. Выполнить 2 рисунка с использованием нюансов белого и минимального количества цвета	Просмотр творческих работ
Тема 14. <i>Импрессионизм</i>	Практическое занятие №14. <i>Импрессионизм</i> Выполнить 3-5 работ с использованием стилистики импрессионизма, качество мазка и способы нанесения красок на поверхность.	Просмотр творческих работ
Тема 15. <i>Дивизионизм</i>	Практическое занятие №15. <i>Дивизионизм</i> Пуантилизм – вершина искусства импрессионизма. Новый взгляд на натуру. Выполнить 1- 2 работы с использованием стилистики дивизионизма.	Просмотр творческих работ

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 16. Кубизм	Практическое занятие №16. Кубизм Проблемы организации пространства картины и характерные приемы. Выполнить 2 работы с использованием стилистики плоскостного периода кубизма с использованием стилистики пространственного и плоскостного периодов кубизма.	Просмотр творческих работ
Тема 17. Фовизм	Практическое занятие №17. Фовизм Новая эмоциональная реальность – фовизм. Достижение позитивного звучания в работах на эту тему. Выполнить 5 работ с использованием стилистики (натюрморт, пейзаж, портрет)	Просмотр творческих работ
Тема 18. Немецкий экспрессионизм, американский экспрессионизм 50-х гг.	Практическое занятие №18. Немецкий экспрессионизм, американский экспрессионизм 50-х гг Создание предельно эмоционально окрашенных композиций, как новая задача в искусстве и в дизайне. Выполнить 5 работ с использованием стилистики экспрессионизма (натюрморт, портрет).	Просмотр творческих работ
Тема 19. Русский авангард. Исторический путь и поиск новых языков	Практическое занятие №19. Русский авангард. Исторический путь и поиск новых языков Выполнить на ПК. И в 3-х мерном виде 2 работы, в свободном стиле, или 1 работу в 3-х мерном виртуальном или реальном пространстве	Просмотр творческих работ
Тема 20. Русский авангард. Абстракционизм	Практическое занятие №20. Русский авангард. Абстракционизм Абстракция – путь к себе, путь в духовный мир. Выполнить 5 работ разных по настроению, наполнению и цвету	Просмотр творческих работ
Тема 21. Дадаизм	Практическое занятие №21. Дадаизм Выполнить на ПК. И в 3-х мерном виде 2 работы, со стилистикой эпатажа, или 1 работу в 3-х мерном виртуальном или реальном пространстве	Просмотр творческих работ
Тема 22. Русский авангард. Супрематизм	Практическое занятие №22. Русский авангард. Супрематизм Выполнить на ПК 3 работы в стилистике позднего супрематизма, задача — создание «резиновой композиционной конструкции.	Просмотр творческих работ
Тема 23. Русский авангард. Конструктивизм	Практическое занятие №23. Русский авангард. Конструктивизм Выполнить на ПК 3 работы в стилистике конструктивизма. Композиция несвободная и литературно аргументированная.	Просмотр творческих работ

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 24. <i>Русский авангард. Аналитическое искусство</i>	Практическое занятие №24. <i>Русский авангард. Аналитическое искусство</i> Филоновская школа, изучение идеи «сделанности». Создание акварельной композиции формата А2, используя технику аналитического искусства, идеи «прорастаная форм»	Просмотр творческих работ
Тема 25. <i>Попарт</i>	Практическое занятие №25. <i>Попарт</i> Упрощение живописно – пластических задач в попарте. С использованием стилистики попарта создать 5 работ на ПК. Доступность и сверхпростота сюжетов.	Просмотр творческих работ
Тема 26. <i>Новейшие течения</i>	Практическое занятие №26. <i>Новейшие течения</i> Создать артобъект светящийся, экспонируемый на голове автора и переносимый в пространства выставок, Создать артобъект на тему «Миф» или видео композицию со сценарным планом в программе редактирования видео	Просмотр творческих работ
Тема 27. <i>Миниатюры.</i>	Практическое занятие №27. <i>Миниатюры</i> Выполнить 30 не повторяющихся миниатюр 4 х 4 см в техниках выбранных автором.	Просмотр творческих работ
Тема 28. <i>Трансформации формы.</i>	Практическое занятие №28. <i>Трансформации формы</i> Создать 5 рядов переходов от портрета к ландшафту, натюрморту, предмету, копии, - новому портрету. 25 работ А6	Просмотр творческих работ

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «Спец рисунок и спец живопись», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru.

1. Соняк В. М. Проектно-ознакомительная практика. Рисунок: учебно-методическое пособие, Екатеринбург: Архитектон, 2015 – доступ ЭБС Института
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455478&sr=1
2. Смирнова М. А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка: методическое пособие, Екатеринбург: Архитектон, 2010
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222107&sr=1

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 формируются в 1-5 семестрах учебного года, на первом-третьем этапах освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «Спец рисунок и спец живопись» выделяется пять этапов формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	Этап 1: Темы: 1-6	рисунок, практики составления композиций с использованием рисунков	рисовать, использовать рисунки в практике составления композиций	навыками рисунка, умением использовать рисунки в практике составления композиции,
	Этап 2: Темы: 7-12	принципы переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта	перерабатывать рисунки в направлении проектирования любого объекта	приемами переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта
	Этап 3: Темы: 13-18	основы линейно-конструктивного построения, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	создавать линейно-конструктивные построения, выбирать техники исполнения конкретного рисунка	навыками линейно-конструктивного построения, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка
	Этап 4: Темы: 19-24	основы линейно-конструктивного построения, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	создавать линейно-конструктивные построения, выбирать техники исполнения конкретного рисунка	навыками линейно-конструктивного построения, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка
	Этап 5: Темы: 24-28	основы линейно-конструктивного построения, принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	создавать линейно-конструктивные построения, выбирать техники исполнения конкретного рисунка	навыками линейно-конструктивного построения, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка

ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	Этап 1: Темы: 1-6	основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями, основы художественной живописной практики	создавать живописные полотна, работать с цветом и цветовыми композициями, применять основы художественной живописной практики	навыками живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, навыками художественной живописной практики
	Этап 2: Темы: 7-12	закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении	использовать закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении	закономерностями построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в композиции
	Этап 3: Темы: 13-18	законы восприятия цветовой композиции, методы создания колористических композиций с учетом аспектов зрительского восприятия	создавать живописные композиции с учетом аспектов зрительского восприятия	навыками создания композиций с учетом аспектов зрительского восприятия
	Этап 4: Темы: 19-24	законы восприятия цветовой композиции, методы создания колористических композиций с учетом аспектов зрительского восприятия	создавать живописные композиции с учетом аспектов зрительского восприятия	навыками создания композиций с учетом аспектов зрительского восприятия
	Этап 5: Темы: 24-28	законы восприятия цветовой композиции, методы создания колористических композиций с учетом аспектов зрительского восприятия	создавать живописные композиции с учетом аспектов зрительского восприятия	навыками создания композиций с учетом аспектов зрительского восприятия
ПК-4 Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	Этап 1: Темы: 1-6	приемы гармонизации форм, структур, комплексов	отбирать методы, приемы, средства и решения художественно-проектных задач	навыками мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения
	Этап 2: Темы: 7-12	основы теории и методологии проектирования	проектировать дизайн промышленных изделий, графической продукции и средств визуальной коммуникации	различными видами изобразительных искусств и проектной графики
	Этап 3: Темы: 13-18	основы композиции в дизайне	выполнять художественное моделирование и эскизирование	навыками композиционного формообразования и объемного макетирования

	Этап 4: Темы: 19-24	механизм взаимодействия материальной и духовной культур, основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования	выполнять комплексные дизайн-проекты на основе методики ведения проектно-художественной деятельности	технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; методами эргономики и антропометрии
	Этап 5: Темы: 24-28	механизм взаимодействия материальной и духовной культур, основанный на методике системного анализа в процессе комплексного проектирования	выполнять комплексные дизайн-проекты на основе методики ведения проектно-художественной деятельности	технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; методами эргономики и антропометрии

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)	
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
2 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
3 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
4 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
5 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Тесты и ознакомление с проблемой творческого рисунка без натуры.

Рисунок без натуры

Врезка геометрических форм.

На листе формата А3 нарисовать общий вид справа и слева.

Также разрезать по воображаемой линии,
«развернуть» срезы и зарисовать оба вида.

Тема: Анатомические особенности лица.

Анатомические особенности лица.

Выполнить 2 рисунка своего лица с фотографии.

В первом рисунке в правой части лица нарисовать череп.

Во втором рисунке слева нарисовать череп с мимическими мышцами.

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Пятно и портрет.

Пятно и портрет, проблемы синтеза

На ПК пятно соединяется с автопортретом. Изучаются средства стилистической цельности. Конфигурация пятна. Контур сложный и простой. 8-10 вариантов

Тема: Пятно, портрет, шрифт.

Фактура, портрет, шрифт.

На ПК пятно соединяется с портретом. Соединение с пятном. Размещение изображений на странице. Пластическая связь предметного и шрифтового изображения. Сочетаемость со шрифтом. 3 работы

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 3 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Кубизм

Проблемы организации пространства картины и характерные приемы.

Выполнить 2 работы с использованием стилистики плоскостного периода кубизма с использованием стилистики пространственного и плоскостного периодов кубизма

Тема: Фовизм

Новая эмоциональная реальность – фовизм.

Достижение позитивного звучания в работах на эту тему. Выполнить 5 работ с использованием стилистики (натюрморт, пейзаж, портрет)

6.3.4. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 4 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Русский авангард. Абстракционизм

Абстракция – путь к себе, путь в духовный мир.

Выполнить 5 работ разных по настроению, наполнению и цвету

Тема: Русский авангард. Аналитическое искусство

Филоновская школа, изучение идеи «сделанности».

Создание акварельной композиции формата А2, используя технику аналитического искусства, идеи «прорастания форм»

6.3.5. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 5 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Попарт

Упрощение живописно – пластических задач в попарте.

С использованием стилистики попарта создать 5 работ на ПК. Доступность и сверхпростота сюжетов

Тема: Новейшие течения

Создать артобъект на тему «Миф» или видео композицию со сценарным планом в программе редактирования видео

6.3.6. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой, 1 семестр

1. Определение основ художественно - выразительных средств графики?
2. В чем особенности контурного рисунка?
3. Как возникает силуэт в рисунке?
4. Что такое шарж?
5. Чем отличается шарж от карикатуры?
6. Где присутствует плакат?
7. Какую роль в рисунке играет свет, освещенность?
8. Чем отличается графика (рисунок) от других видов искусства?
9. Какие материалы используются при выполнении графического листа?
10. Используется ли цвет в графике?
11. В чем заключается специфика художественного языка графики?
12. Что такое текстура?
13. Что такое фактура?
14. Что такое контраст?
15. Какие материалы называются графическими материалами?
16. Основные различия между «живописным» и «скульптурным» рисунком.
17. Рисование с натуры как основа изобразительной деятельности.
18. Декоративное рисование и его возможности.
19. Сикионская школа рисунка.
20. Эфесская школа рисунка.

Вопросы к зачету с оценкой, 2 семестр

1. Фиванская школа рисунка.
2. Назовите кости лицевого и мозгового участка черепа.
3. Назовите опорные точки плечевого пояса и шеи при рисунке спереди и сзади.
4. Назовите основные отличия при рисунке головы линейно-конструктивным и от «пятна».
5. Расскажите о последовательности работы над академическим рисунком головы.
6. Опорные точки головы.
7. Что значит вести работу от общего к частному.
8. Особенности композиционного расположения головы в академическом рисунке.
9. Серединная (профильная линия), поперечная (вспомогательная) линия.
10. Особенности при рисовании головы в профиль.
11. Переносица, как основной опорный пункт для уточнения и взаимосвязи форм.
12. Тональный масштаб при рисунке живой головы.
13. Значение и взаимосвязь осей построения головы, шеи, торса при выполнении плечепоясного рисунка головы.
14. Назовите основные пластические задачи второго этапа работы над длительным рисунком фигуры. Как используется метод обрубков в построении?
15. Как понимать цепной принцип связи больших форм в фигуре человека?
16. Каким образом уточняется характер форм, их связи с опорой на костно-анатомические особенности модели?
17. Каким образом можно поставить фигуру в рисунке с учетом центра тяжести? Как проходит условная линия тяжести спереди и как она определяется на фигуре сзади?
18. В чем заключается первый этап работы над длительным рисунком фигуры человека? В чем заключается конечный этап работы над длительным рисунком фигуры человека? В какой последовательности ведется работа тоном?
19. Расскажите, как при помощи античного канона можно разметить основные части фигуры человека в рисунке?

Вопросы к зачету с оценкой, 3 семестр

1. Что включает в себя понятие декоративность?
2. Что такое колорит в живописи?
3. Что такое контрастные и сближенные цвета?
4. Какое направление в живописи называется «Пуантилизм»?
5. Каких художников - пуантилистов вы знаете?
6. Что такое стилизация?
7. Объясните термин – декоративный.
8. Какое направление в живописи называется Кубизмом?
9. Назовите художников, работавших в стиле кубизм?
10. Что такое «Цвет» в живописи?
11. Какая живопись называется реалистической живописью?
12. Какая живопись называется декоративной живописью?
13. Что такое «объем» в живописи?
14. Какое решение называется «плоскостным»?
15. Что такое «цветовое отношение» в живописи?
16. Какова роль рисунка в живописи?
17. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
18. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
19. Какие цвета называются основными?
20. Что мы понимаем под картинной плоскостью?

Вопросы к зачету с оценкой, 4 семестр

1. Какое направление в живописи называется «Экспрессионизм»?
2. Назовите художников, работавших в стиле «Экспрессионизм»?
3. Какое направление в живописи называется «Конструктивизм»?
4. Назовите художников, работавших в стиле «Конструктивизм»?
5. Какое направление в живописи называется «Фовизм»?
6. Назовите художников, работавших в стиле «Фовизм»?
7. Какое направление в живописи называется «Дивизионизм»?
8. Назовите художников, работавших в стиле «Дивизионизм»?
9. Какое направление в живописи называется «Абстракционизм»?
10. Назовите художников, работавших в стиле «Абстракционизм»?
11. Какое направление в живописи называется «Супрематизм»?
12. Назовите художников, работавших в стиле «Супрематизм»?
13. Какое направление в живописи называется «Попарт»?
14. Назовите художников, работавших в стиле «Попарт»?
15. Колорит и его закономерности.
16. Определение композиции и значение ее в произведениях изобразительного искусства.
17. Что такое зрительный центр и композиционный центр, в чем их различие?
18. Ритмическое движение в композиции и его значение.
19. Назвать основные средства композиции (формат; пространство: одно плановое и многоплановое; равновесие; симметрия и асимметрия; динамика и статика; движение и ритм; контраст, светотень и объем; цвет; декоративность изображения и целостность).
20. Основные приемы композиции (определение композиционного центра и равновесия по цвету, тону и массе)

Вопросы к экзамену, 5 семестр

1. Определение основ художественно - выразительных средств графики?
2. В чем особенности контурного рисунка?
3. Как возникает силуэт в рисунке?
4. Что такое шарж? Чем отличается шарж от карикатуры?
5. Где присутствует плакат?
6. Какую роль в рисунке играет свет, освещенность?
7. Чем отличается графика (рисунок) от других видов искусства?
8. Какие материалы используются при выполнении графического листа?
9. Используется ли цвет в графике?
10. В чем заключается специфика художественного языка графики?
11. Что такое текстура, фактура, контраст?
12. Какие материалы называются графическими материалами?
13. Основные различия между «живописным» и «скульптурным» рисунком.
14. Рисование с натуры как основа изобразительной деятельности.
15. Декоративное рисование и его возможности.
16. Сикионская школа рисунка.
17. Эфесская школа рисунка.
18. Фиванская школа рисунка.
19. Назовите кости лицевого и мозгового участка черепа.
20. Назовите опорные точки плечевого пояса и шеи при рисунке спереди и сзади.
21. Назовите основные отличия при рисунке головы линейно-конструктивным и от «пятна».
22. Расскажите о последовательности работы над академическим рисунком головы.
23. Опорные точки головы.

24. Что значит вести работу от общего к частному.
25. Особенности композиционного расположения головы в академическом рисунке.
26. Серединная (профильная линия), поперечная (вспомогательная) линия.
27. Особенности при рисовании головы в профиль. Переносица, как основной опорный пункт для уточнения и взаимосвязи форм.
28. Тональный масштаб при рисунке живой головы.
29. Значение и взаимосвязь осей построения головы, шеи, торса при выполнении плечепоясного рисунка головы.
30. Назовите основные пластические задачи второго этапа работы над длительным рисунком фигуры. Как используется метод обрубков в построении?
31. Как понимать цепной принцип связи больших форм в фигуре человека?
32. Каким образом уточняется характер форм, их связи с опорой на костно-анатомические особенности модели?
33. Каким образом можно поставить фигуру в рисунке с учетом центра тяжести? Как проходит условная линия тяжести спереди и как она определяется на фигуре сзади?
34. В чем заключается первый этап работы над длительным рисунком фигуры человека? В чем заключается конечный этап работы над длительным рисунком фигуры человека? В какой последовательности ведется работа тоном?
35. Расскажите, как при помощи античного канона можно разметить основные части фигуры человека в рисунке?
36. Что включает в себя понятие декоративность?
37. Что такое колорит в живописи?
38. Что такое контрастные и сближенные цвета?
39. Какое направление в живописи называется «Пуантилизм»? Каких художников - пуантилистов вы знаете?
40. Что такое стилизация?
41. Объясните термин – декоративный.
42. Какое направление в живописи называется Кубизмом? Назовите художников, работавших в стиле кубизм?
43. Что такое «Цвет» в живописи?
44. Какая живопись называется реалистической живописью?
45. Какая живопись называется декоративной живописью?
46. Что такое «объем» в живописи?
47. Какое решение называется «плоскостным»?
48. Какова роль рисунка в живописи?
49. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
50. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
51. Какие цвета называются основными?
52. Что мы понимаем под картинной плоскостью?
53. Какое направление в живописи называется «Экспрессионизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Экспрессионизм»?
54. Какое направление в живописи называется «Конструктивизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Конструктивизм»?
55. Какое направление в живописи называется «Фовизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Фовизм»?
56. Какое направление в живописи называется «Дивизионизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Дивизионизм»?
57. Какое направление в живописи называется «Абстракционизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Абстракционизм»?
58. Какое направление в живописи называется «Супрематизм»? Назовите художников, работавших в стиле «Супрематизм»?

59. Какое направление в живописи называется «Попарт»? Назовите художников, работавших в стиле «Попарт»?
60. Колорит и его закономерности.
61. Определение композиции и значение ее в произведениях изобразительного искусства.
62. Что такое зрительный центр и композиционный центр, в чем их различие?
63. Ритмическое движение в композиции и его значение.
64. Назвать основные средства композиции (формат; пространство: одно плановое и многоплановое; равновесие; симметрия и асимметрия; динамика и статика; движение и ритм; контраст, светотень и объем; цвет; декоративность изображения и целостность).
65. Основные приемы композиции (определение композиционного центра и равновесия по цвету, тону и массе)

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Спец рисунок и спец живопись» проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

– текущий контроль (позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений) в форме: просмотра творческих работ (графические листы) на 8-ой и 16-ой неделях учебного семестра);

– промежуточная аттестация (*зачет с оценкой, экзамен*) позволяет оценить уровень сформированности отдельных компетенций и качество проведенной работы по отдельным заданиям, осуществляется *в форме просмотра в электронной презентации*.

К зачетам и экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Просмотр творческих работ (рубежный контроль на всех этапах) выполняется в форме развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ студентов кафедры дизайна – это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков.

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить индивидуальную стратегию развития студентов.

Зачет с оценкой - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения отдельных этапов учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают вопросы к зачету и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем.

Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача. Также студент отвечает на **вопрос к зачету**. При оценке ответа обучающегося на вопрос преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающие заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача.

Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 2 вопроса.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающийся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

Основная литература:

1. Академический рисунок: учебно-методический комплекс дисциплины. Кемерово: КемГУКИ, 2015

режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438395&sr=1

2. Соняк В. М. Проектно-ознакомительная практика. Рисунок: учебно-методическое пособие, Екатеринбург: Архитектон, 2015

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455478&sr=1

Дополнительная литература:

1. Смирнова М. А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка: методическое пособие, Екатеринбург: Архитектон, 2010

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222107&sr=1

Рекомендуемые периодические издания:

Журналы:

- «Как»;
- «Проектор»;

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online

<http://www.posemaniacs.com/archives/1624> - Подборка кадров в высоком разрешении, которые позволяют фиксировать человеческие фигуры в разные моменты движения

<http://art.Photoshopoto-element.ru/analysis/kibrik/kibrik.html> - Объективные законы композиции

http://vk.com/doc-6625812_115533588?dl=931992f814e960d993 - Рисование - Основы композиции - О.Л. Голубева.pdf

www.dafont.com

- Каталог стилистически разнообразных шрифтов с возможностью безвозмездного использования.

<http://scrapogoliki-shop.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html> - О том, что правила композиции не являются обязательными для соблюдения. О противоречивости их.

www.frontender.info/typograPhotoshopic-design-patterns-practices-case-study-2013

www.typejournal.ru - Современные приёмы и методики в типографике.

<http://www.coposic.ru/osnovnye zakony/novizny/>,

<http://www.coposic.ru/pravila/tsentr/> - О законах новизны

www.letterday.ru - Сайт, созданный специально для сбора информации о шрифтах, типографике, леттеринге и буквах.

<http://www.sagmeisterwalsh.com/>

<http://fortydaysofdating.com/> - Отдельные примеры современного графического дизайна

www.serebronabora.com/ru/ - Проект, объединяющий открытые публичные мероприятия, посвящённые шрифту и типографике: ежегодную международную шрифтовую конференцию, учебные интенсивы, мастер-классы, встречи, дискуссии, выставки.

<http://www.e-reading.club/book.php?book=131651> - Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий
<http://www.advesti.ru/publish/design/font/> - Психология восприятия шрифта
http://baranovweb.narod.ru/forma_intro.html - Точка, линия, пятно
http://ironner.ru/design/principles_composition - Принципы композиции
<http://subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200912/22113641.html/> - Точка, линия, пятно
<http://tyblako.livejournal.com/418188.html?page=> - Точка, линия, пятно, плоскость
<http://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-izobrazitelnye-sredstva-graficheskoy-kompozitsii> - Средства графической композиции

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Занятия по дисциплине «Спец рисунок и спец живопись» состоят из лекционно-консультативной части и домашнего задания. Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется качеством самостоятельной творческой работы студента. Самостоятельная работа в этом предмете предполагает формирование культуры вообще, творческого поиска в частности, а также закрепление знаний и навыков. Полученные на занятиях идеи требуют нетривиальных решений; Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с композицией, идеей и ее воплощением. В формировании листа следует определенная последовательность действий. Эти действия стимулируют развитие логического, рационального и творческого подхода к решению задач.

Главное препятствие в работе над листом - уже сложившиеся в ходе предыдущего обучения примитивные представления о возможностях композиционных решений. Обычно студенты не способны и/или не обучены создавать большое количество вариантов проектируемых объектов. Программа составлена таким образом, чтобы эта проблема была решена.

Также необходимо внимательно изучать архетипические свойства композиционной преамбулы, ее изначальные смыслы, пытаться наполнять живой жизнью и живыми ассоциациями мертвое композиционное вещество (линии, пятна, цвета).

Считаю целесообразным выполнение копий с работ лучших мастеров современности, анализ этих произведений, особенно тех, где применяются новые технологии и стратегии. Эти копии дают возможность студентам, быстро приобщиться к желаемой творческой высоте техническому совершенству, способствуют выбору лучших вариантов. Важны также:

- а) корректировка эскизов средствами компьютерных технологий.
- б) своевременная подготовка заданий к просмотру и формирование презентационного материала по итогам работы.
- в) методический разбор в присутствии студентов.
- г) преемственность заданий в плане усложнения от задания к заданию.
- д) выразительность и стилистическая чистота графических приемов.

В процессе изучения дисциплины «Спец рисунок и спец живопись» самостоятельная работа студентов предполагает:

- формирование эстетического вкуса, усовершенствование методики работы над идеей, усвоение требований, обязательных и общих для решения любой функциональной задачи;
- изучение и анализ классических образцов графического искусства, принципов и методов их построения;
- активное эскизирование на заданную тему.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «Спец рисунок и спец живопись» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает использования пакета Adobe.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в студии рисунка и академической живописи.

Данные аудитории, а так же помещения для самостоятельной работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».