

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юров Сергей Серафимович
Должность: ректор
Дата подписания: 01.03.2024 13:51:49
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор **С.С. Юров**
от « 29 » июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН»

Объем дисциплины

126

Количество часов в неделю

4 часа в неделю

1. Основные положения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Введение в дизайн» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель курса: научить обучающихся понимать основы системного дизайна, пользоваться атрибутами и доминантами дизайна, знать форматы, сетки и модульные системы. Знать и уметь применять на практике понятия – образная метафора, персонаж, шрифт и типографика, масштабирование, экспозиция.

Дисциплина, по своим основным целям и задачам предполагает изучение проектных понятий и умение ими пользоваться в конкретном дизайне.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 126 академических часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
126	16	110

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных исследовательских умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации. Промежуточные и итоговые просмотры работ, презентация выполненных творческих работ.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

- технология организации занятия в рамках деятельного подхода;
- технология активного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология проекта;
- исследовательские и проблемные методы обучения.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 часа, продолжительность учебного часа 45 мин.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: — основы системного дизайна, научиться пользоваться атрибутами и доминантами дизайна, знать форматы, сетки и модульные системы; — проектные цели и задачи, уметь достигать их средствами конкретного направления дизайна; — принципы знакообразования и масштабирование объекта; — принципы организации паттернов и серийных изображений; — определение и суть леттеринга, модульный	Промежуточный и итоговый просмотр творческих работ

шрифт и его графему; – основы типографики и приемы акциденции; Уметь: – выражать смыслы и эмоции средствами дизайна; – применять на практике понятия: образная метафора, аллегория, метаморфоза, стилизация, упрощение и обобщение; – пользоваться различными техниками – трафаретная печать, коллаж, линогравюра, цифровая техника; Владеть: – средствами графического дизайна изобразить образ вымышленного персонажа и построить на его основе алфавит; – средствами компьютерных технологий, уметь подготовить цифровую презентацию всех своих работ – портфолио	
---	--

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточные аттестации обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточные просмотры включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

Фонд оценочных средств, критерии оценки, примеры типовых контрольных вопросов представлены в разделе 3.

1.7.1 Требования к оформлению творческих работ промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы по каждой теме дисциплины (не менее 10-12 работ).

Формат работы указан в рекомендациях к практическому заданию. Каждая работа должна быть оформлена в паспорту.

Если работа выполнена на белой бумаге, паспорту делается более темного цвета (серый, бежевый, черный).

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспорту. При необходимости паспорту может быть и черного цвета.

Размеры: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

1. титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
2. содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
3. творческих работ.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «Введение в дизайн»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие 1			
1	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	1	
Раздел 1. Знак			
1.1	От рисунка к знаку	1	2
Занятие 2			
1.2	Пословица		4
Занятие 3			
1.3	Серия знаков		4
Занятие 4			
1.4	Серия знаков на заданную тему		4
Занятие 5			
1.5	Форма и контрформа. Базовые инструменты в программе Adobe illustrator.	1	3
Занятие 6			
1.5	Форма и контрформа. Базовые инструменты в программе Adobe illustrator.	1	3
Занятие 7			
1.6	Высокая печать. Печать подручными средствами	1	3
Занятие 8			
1.7	Паттерн	1	3
Занятие 9			
1.8	Линогравюра	1	3
Занятие 10			
1.8	Линогравюра		4
Раздел 2. Буква.			
Занятие 11			
2.1	От знака к букве. Буква—образ	1	3
Занятие 12			
2.2	Буква в среде	1	3
Занятие 13			
2.3	Буква в среде. Плакат	1	3
Занятие 14			
2.4	Буквица	1	3
Занятие 15			
2.4	Буквица		4
Занятие 16			

2.5	Алфавит — персонаж	1	2
Промежуточная аттестация			1
Занятие 17			
2.5	Алфавит — персонаж		4
Занятие 18			
2.6	Модульная форма	1	3
Занятие 19			
2.7	Модульный шрифт	1	3
Занятие 20			
2.7	Модульный шрифт		4
Раздел 3. Слово.			
Занятие 21			
3.1	Слово — образ	1	3
Занятие 22			
3.2	Слово — эмоция	1	3
Занятие 23			
3.3	Иллюстрация эмоции		4
Занятие 24			
3.4	Эмоции персонажа		4
Занятие 25			
3.5	Конструктор		4
Занятие 26			
3.5	Конструктор		4
Раздел 4. Креативное мышление			
Занятие 27			
4.1	Дорисуй		4
Занятие 28			
4.2	Пополам		4
Занятие 29			
4.3	Инсталляция		4
Занятие 30			
4.4	Антропоморфизм		4
Занятие 31			
4.5	Пересобрать		4
Занятие 32			
Промежуточная аттестация			2
Итого: 126 ак. часов		16	110

Содержание дисциплины «Введение в дизайн»

Занятие №1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: Общее понятие о дизайне. Цель, задачи курса. Общее понятие о знаке.

Раздел 1. Знак

Лекция: Пиктография

Содержание: Свойства знака. Принципы знакообразования. Понятие упрощения в графическом дизайне.

Практическое задание: От рисунка к знаку

Содержание: Создать рисунок выбранного предмета в трёх стадиях: детальная прорисовка предмета, упрощённое изображение предмета, знак предмета.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо применить принципы знакообразования и понятие упрощения для выполнения данного задания. Обучающийся использует в качестве средств графического выражения: линию и пятно.

Материалы: Формат листа А4, карандаш, маркер, ручка.

Рисунок 1 - Пример выполнения практического задания «От рисунка к знаку»

Занятие №2

Практическое задание: Пословица

Содержание: Изобразить известную пословицу с помощью пиктограмм.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо руководствоваться информацией Лекции 1.1.

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка.

Рисунок 2 - Пример выполнения практического задания «Пословица»

Занятие №3

Практическое задание: Серия знаков

Содержание: Выбрать тему и на её основе разработать серию пиктограмм от 9 до 12 знаков.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо применить принципы знакообразования. Обучающийся использует в качестве средств графического выражения: линию и пятно.

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка.

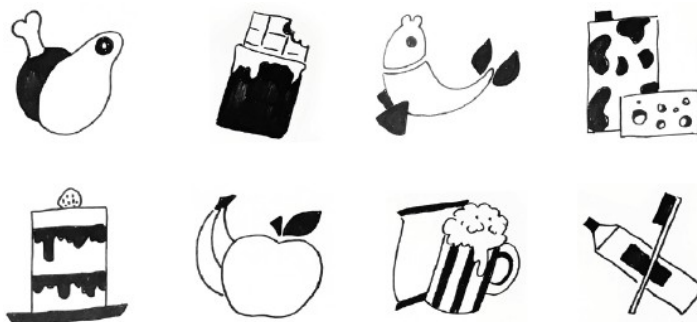

Рисунок 3 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков»

Занятие №4

Практическое задание: Серия знаков на заданную тему

Содержание: Разработать серию знаков на предложенную тему.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо применить принципы знакообразования и информации, полученной на занятии №3. Обучающийся использует в качестве средств графического выражения: линию и пятно.

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка.

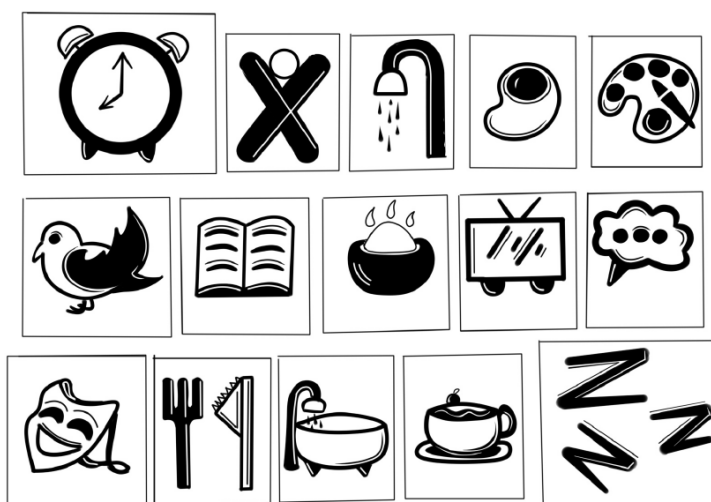

Рисунок 4 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков на заданную тему», тема: мой день

Занятие №5, 6

Лекция: Форма и контрформа. Базовые инструменты в программе Adobe illustrator (3 часа)

Содержание: Понятие формы и контрформы. Применение формы и контрформы в дизайне. Знакомство с программой Adobe illustrator.

Практическое задание: Форма и контрформа

Содержание: Обыграть форму буквы таким образом, чтобы в качестве контрформы к букве образовывался новый знак.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо знать инструменты: Selection Tool, Direct Selection Tool, Pen Tool, Scissors Tool, Rectangle Tool, инструменты палитры Pathfinder.

Материалы: Adobe illustrator.

Рисунок 5 - Пример выполнения практического задания «Форма и контрформа»

Занятие №7

Лекция: Печать

Содержание: История печати, виды печати. Понятие печатающий элемент, тиражестойкость, высокая печать.

Практическое задание: Печать подручными средствами

Содержание: Создать форму для печати из подручных средств и опробовать их в качестве печатной формы.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо понимать процесс высокой печати.

Материалы: сырая картошка, яблоко, луковица, пластилин, пенопласт, бумага, различные материалы с рельефом, тушь, бумага А3.

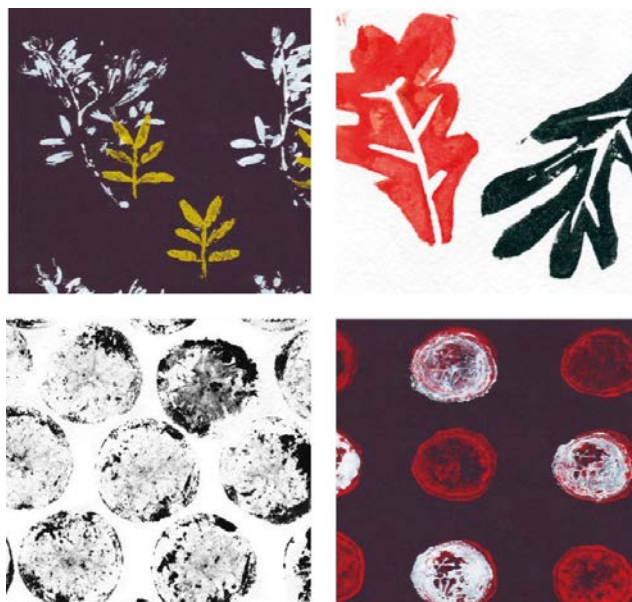

Рисунок 6 - Пример выполнения практического задания «Печать подручными средствами»

Занятие №8

Лекция: Высокая печать. Печать подручными средствами.

Паттерн

Содержание: Понятие паттерна.

Практическое задание: Паттерн подручными средствами

Содержание: Выбрать понравившийся рисунок, полученный путем печати на занятии №7 и на его основе создать несколько узоров.

Рекомендации: Обучающийся должен знать понятие сетка. Узоры могут создаваться различными способами: поворотом, чередованием, сдвигом.

Материалы: сырая картошка, яблоко, луковица, пластилин, пенопласт, бумага, различные материалы с рельефом, тушь, бумага А3.

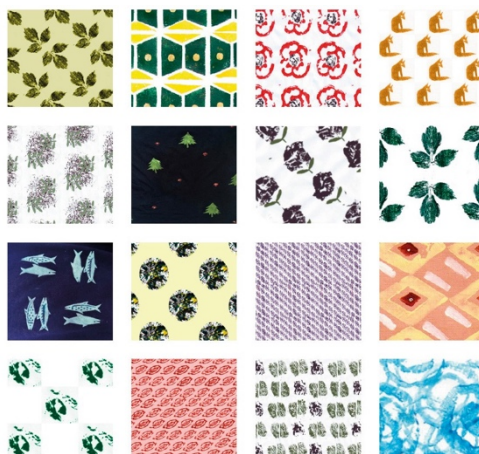

Рисунок 7 - Пример выполнения практического задания «Паттерн»

Занятие №9

Лекция: Высокая печать. Линогравюра

Содержание: Высокая печать. Процесс создания линогравюры.

Практическое задание: Линогравюра

Содержание: Создание оттиска посредством линогравюры на бумаге.

Рекомендации: Обучающийся должен руководствоваться информацией лекции 1.9.

Материалы: Макетный коврик, линолеум гомогенный или для линогравюры, резцы по линолеуму, резак обычный, бумага А3, копировальная бумага, ручка, карандаш мягкий, ластик, валик, типографская краска, перчатки, фартук.

Рисунок 8 - Пример выполнения практического задания «Линогравюра»

Занятие №10

Практическое задание: Линогравюра. Печать на футболке или шоппере

Содержание: Создание оттиска посредством линогравюры на футболке

Рекомендации: Обучающийся использует печатную форму с занятия №9.

Материалы: Макетный коврик, линолеум гомогенный или для линогравюры, резцы по линолеуму, резак обычный, бумага А3, копировальная бумага, ручка, карандаш мягкий, ластик, валик, типографская краска, перчатки, фартук.

Рисунок 9 - Пример выполнения практического задания «Линогравюра. Печать на шоппере»

Раздел 2. Буква

Занятие №11

Лекция: От знака к букве

Содержание: Понятие буквы, графемы.

Практическое задание: Буква — образ

Содержание: Нарисовать букву слова, образ которого было выбрано запечатлеть. Рекомендации: Желательно, чтобы буква–образ являлась первой буквой данного слова.

Материалы: Карандаши, ручки, маркеры, бумага А4.

Рисунок 10 - Пример выполнения практического задания «Буква–образ»

Занятие №12

Лекция: Буква в среде

Практическое задание: Буква в среде

Содержание: Найти в окружающей среде объекты, похожие на буквы.

Создать из нескольких «букв» композицию.

Рекомендации: Важно, чтобы графемы букв были узнаваемы.

Материалы: Телефон или фотоаппарат, Adobe Photoshop.

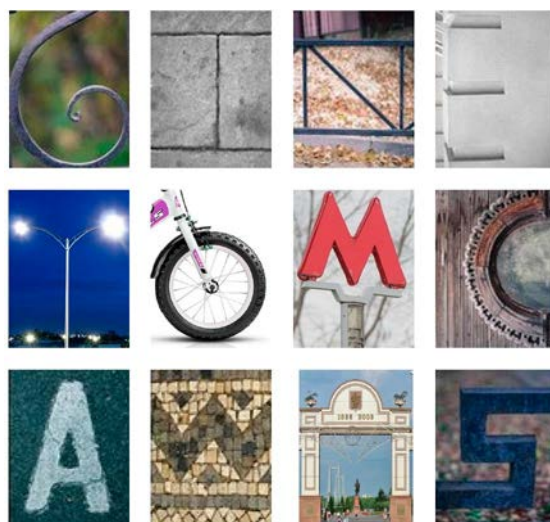

Рисунок 11 - Пример выполнения практического задания «Буквы в среде»

Занятие №13

Лекция: (1 час)

Практическое задание: Буква в среде. Плакат

Содержание: Из сделанных на занятии №12 фотографий создать плакат–алфавит.

Рекомендации: Важно, чтобы графемы букв были узнаваемы.

Материалы: Adobe Photoshop.

Рисунок 12 - Пример выполнения практического задания «Буквы в среде. Плакат»

Занятие №14, 15

Лекция: Буквица

Содержание: Понятие буквы, квиллинг.

Практическое задание: Буквица

Содержание: Создать букву из латинского или русского алфавита с помощью техники — квиллинг.

Рекомендации: Выбрать буквы в латинском или русском алфавите, придумать и схематично зарисовать букву вручную или компьютере. Из полоски бумаги сделать контур буквы и торцом приклеить к картону. Скрутить заранее нарезанные полоски и выложить рисунок внутри контура буквы.

Материалы: Картон, цветная бумага, клей, карандаш, ножницы.

Рисунок 13 - Пример выполнения практического задания «Буквица»

Занятие №16, 17

Лекция: Алфавит – персонаж

Содержание: Понятие буквы, алфавита.

Практическое задание: Алфавит – персонаж

Содержание: Выбрать животное, растение или другой неживой объект.

Изобразить его в упрощенной форме и на его основе нарисовать несколько букв алфавита.

Рекомендации: Обучающийся может выбрать кириллицу или латиницу.

Материалы: бумага, графический материал.

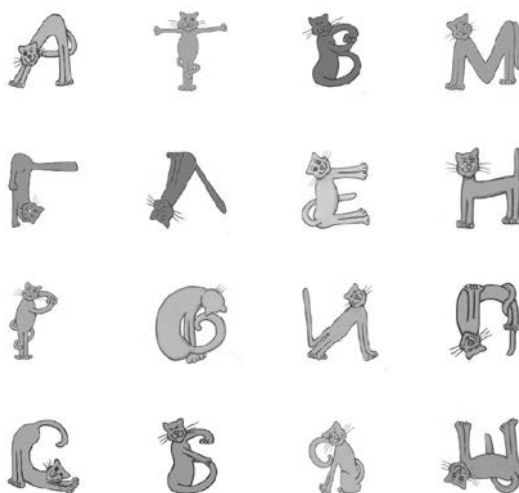

Рисунок 14 - Пример выполнения практического задания «Алфавит–персонаж»

Занятие №18

Лекция: Модульная форма (1 час)

Содержание: Понятие модуля

Практическое задание: модульная форма

Содержание: Выбрать какую-либо модульную форму и на ее основе создать несколько изображений.

Рекомендации: Обучающийся руководствуется информацией Лекции.

Материалы: бумага, графический материал.

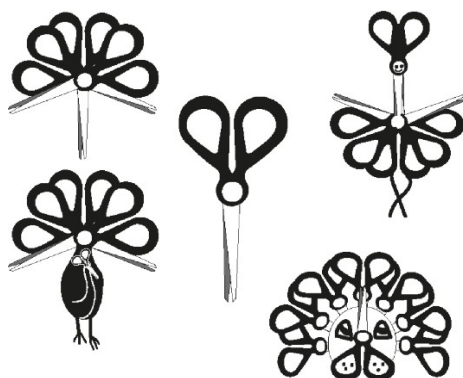

Рисунок 15 - Пример выполнения практического задания «Модульная форма»

Занятие №19, 20

Лекция: (1 час)

Практическое задание: модульный шрифт

Содержание: Выбрать какую-либо модульную форму и на ее основе создать свой шрифт.

Рекомендации: Обучающийся руководствуется информацией Лекции 2.5 и наработками с практического задания 2.7.

Материалы: бумага, графический материал.

Рисунок 16 - Пример выполнения практического задания «Модульный шрифт»

Раздел 3. Слово

Занятие №21

Лекция: Слово — образ

Содержание: Понятие слово, образ, слово – образ.

Практическое задание: Слово–образ

Содержание: Изобразить значение слова.

Рекомендации: Выбрать любой предмет и написать слово таким образом, чтобы любой смог объяснить значение написанного слова взглянув на него.

Материалы: бумага, графический материал.

Рисунок 17 - Пример выполнения практического задания «Слово — образ»

Занятие №22

Лекция: Слово — эмоция

Содержание: Понятие эмоция.

Практическое задание: Слово — эмоция

Содержание: Изобразить пару противоположных состояний.

Рекомендации: Выбрать пару противоположных состояний и написать слово, обозначающее это состояние, чтобы зритель смог прочувствовать выбранное состояние, даже не пытаясь прочесть его.

Материалы: бумага, подручный материал.

Рисунок 18 - Пример выполнения практического задания «Слово — эмоция»

Занятие №23

Практическое задание: Иллюстрация эмоции

Содержание: Создать графическую иллюстрацию из абстрактных фигур.

Рекомендации: Обучающийся выбирает пару прилагательных—антонимов, выражающих состояние человека. Сделать графическую иллюстрацию из абстрактных фигур таким образом, чтобы зритель мог прочувствовать выбранное вами состояние.

Материалы: бумага, клей, графические материалы.

Рисунок 19 - Пример выполнения практического задания «Иллюстрация эмоции»

Занятие №24

Практическое задание: Эмоции персонажа

Содержание: Изобразить эмоции какого-либо предмета.

Рекомендации: Обучающийся выбирает неживой предмет и одушевляет его с помощью эмоций.

Материалы: бумага, графические материалы.

Рисунок 20 - Пример выполнения практического задания «Эмоции персонажа»

Занятие №25, 26

Практическое задание: Конструктор

Содержание: Создать набор базовых элементов для персонажа, которые можно комбинировать между собой.

Материалы: Adobe illustrator.

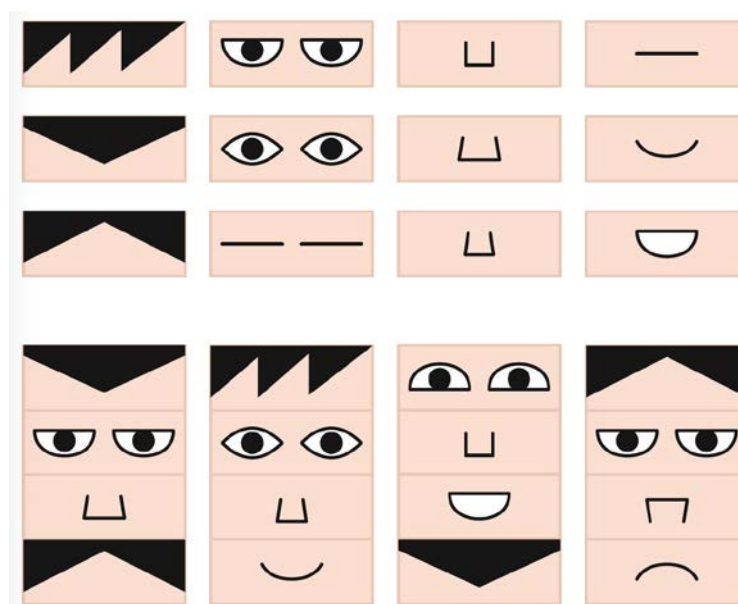

Рисунок 21 - Пример выполнения практического задания «Конструктор»

Раздел 4. Креативное мышление

Занятие №27

Практическое задание: Дорисуй

Содержание: Придумать изобразительную метафору к предмету

Рекомендации: Фотографию предмета нужно дорисовать, чтобы придать ему свойства объекта–сравнения.

Материалы: фотография предмета, графический материал / Photoshop.

Рисунок 22 - Пример выполнения практического задания «Дорисуй»

Занятие №28

Практическое задание: Пополам

Содержание: Противопоставление различных по смыслу образов, объединенных в общую конструкцию.

Рекомендации: Обучающий создает изображение из двух половин разных объектов.

Материалы: фотография предмета, Photoshop.

Рисунок 23 - Пример выполнения практического задания «Пополам»

Занятие №29

Практическое задание: Инсталляция

Содержание: Создание изображения из подручных средств.

Рекомендации: Обучающийся создает изображение, напоминающее лицо.

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат.

Рисунок 24 - Пример выполнения практического задания «Инсталляция»

Занятие №30

Практическое задание: Антропоморфизм

Содержание: Придать антропоморфные черты предмету.

Рекомендации: Обучающийся выбирает неживой объект и с помощью двух точек придает объекту антропоморфные черты.

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат.

Рисунок 25 - Пример выполнения практического задания «Антропоморфизм»

Занятие №31

Практическое задание: Пересобирать

Содержание: Создать новый объект из существующего.

Рекомендации: Обучающийся выбирает объект реального мира, который можно разобрать на части, разбирает и составляет новый объект.

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат.

Рисунок 26 - Пример выполнения практического задания «Пересобери»

Занятие №32

Практическое задание: Самоколлаж

Содержание: Создать новый объект из существующего.

Рекомендации: Обучающийся выбирает объект реального мира, который можно разобрать на части, разбирает и составляет новый объект.

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат.

Рисунок 27 - Пример выполнения практического задания «Самоколлаж»

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– основы системного дизайна, проектные цели и задачи, уметь достигать их средствами конкретного направления дизайна, знать форматы, сетки и модульные системы принципы знакообразования и масштабирование объекта; – знать и уметь применять на практике понятия: образная метафора, аллегория, метаморфоза, стилизация, упрощение и обобщение; – принципы организации паттернов и серийных изображений; – определение и суть леттеринга, модульный шрифт и его графему; – основы типографики и приемы акциденции.	– научиться пользоваться атрибутами и доминантами дизайна; – уметь выражать смыслы и эмоции средствами дизайна; – изобразить образ вымышленного персонажа и построить на его основе алфавит; – уметь пользоваться различными техниками трафаретной печати, коллажа, линогравюры, цифровой техники.	– владеть доминантами дизайна; – владеть средствами графического дизайна; – владеть средствами компьютерных технологий; – владеть навыком подготовки цифровой презентацию; – владеть навыком составления портфолио.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в дизайн»

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Понятие «проектная культура»
2. Понятие «визуально-графическая коммуникация»
5. Понятие «эволюция дизайна»
6. Понятие «визуальная установка»
7. Понятие «визуально-графический текст»
8. Понятие «визуальная среда»
9. Понятие «визуально-графический язык»
10. Понятие «графический знак»
11. Понятие «графический образ»
13. Понятие «логотип»
14. Понятия «плакат» и «афиша»
15. Понятие «типографика»
16. Понятие «фирменный стиль» в графическом дизайне
18. Сбор информации об изделиях – аналогах
19. Методика и техника сбора и систематизации проектных материалов
20. Идея, концепция и художественный образ проекта (объекта)
23. Дизайнерский рисунок, эскиз, набросок

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мастерская дизайна оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с выходом в информационно коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.;
- проектор – 1 шт.;
- доска – 1 шт.;
- стол преподавательский – 1 шт.;
- стул преподавательский – 1 шт.;
- стол ученический – по количеству обучающихся;
- стул ученический - по количеству обучающихся;
- шкаф для материалов и макетов – 1 шт.;
- инструменты и оборудование по видам деятельности;
- материалы по видам деятельности;
- наглядные пособия в цифровом виде.

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

1. Шмалько, И. С. Основы композиции в графическом дизайне: [12+] / И. С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Алиева, О. О. Академический рисунок: учебное пособие / О.О. Алиева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – Часть 1. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685891> – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-7408-0283-1. – Текст: электронный.
3. Ломакин, М. О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.
4. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие:

[16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.

5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов; Омский государственный педагогический университет. – Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст: электронный.

6. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст: электронный.

7. Ковальчук, Е. М. Спецрисунок : практикум : учебное пособие / Е. М. Ковальчук, Т. В. Ярощук. – Минск: РИПО, 2023. – 177 с. ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712225> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-120-7. – Текст: электронный.

8. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: учебное пособие: [16+] / Т. Н. Моисеева; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-8149-2741-5. – Текст: электронный.

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). – ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительные источники:

№	Автор, наименование учебного пособия, реквизиты
1	Жердев Е.В., Чепурова О.Б., Шлеюк С.Г., Мазурина Т.А. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие [Электронный ресурс] - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014.- 255с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330521
2	Матвеева О.Е. Использование оп-арта в орнаментальной композиции: методическое пособие [Электронный ресурс] – Издатель: Архитектон, 2010. – 33с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455547&sr=1
3	Шевелина Н. Ю., Графическая и цветовая композиция : пропедевтика: практикум [Электронный ресурс] – Екатеринбург: Архитектон, 2015.-33с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455471&sr=1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Объем дисциплины	64 академических часов
Количество часов в неделю	2 часа в неделю

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Основы композиции» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель курса: формирование образно-конструктивного и абстрактного мышления, овладение приемами композиции на основе использования методов и средств художественного творчества.

Задачи курса:

1. Приобрести навыки использования художественных средств построения и гармонизации композиции (графических, пластических и др.).
2. Знать категории композиции и уметь выражать существенные формальные признаки, такие как контраст – нюанс, ритм – метр, симметрия – асимметрия, статика и динамика.
3. Научиться применять основные законы композиции, равновесие и соподчиненность с целью создания гармоничных произведений.
4. Уметь применять пропорции и масштаб в формальных и сюжетно-содержательных композициях.
5. Использовать приобретённые знания и навыки в области закономерностей композиционных решений при выполнении практических заданий.

1.3 Объём дисциплины

Программа предусматривает общий объём учебной нагрузки – 64 академических часа, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
64	14	50

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных исследовательских умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации. Промежуточные и итоговые просмотры работ, презентация выполненных творческих работ.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

- технология организации занятия в рамках деятельностного подхода;
- технология активного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология проекта;
- исследовательские и проблемные методы обучения.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, продолжительность учебного часа 45 мин.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: - особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; - принципы и законы композиции; - принципы создания целостности и объединяющего начала в композиции;	промежуточный и итоговый просмотр творческих работ

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
- знать принципы пространственной организации и взаимодействия цветowych изобразительных элементов рисунка в плоскости эскиза; Уметь: - уметь трансформировать стилизованную форму в образную композицию; - уметь выстраивать композиции с цветовыми гармониями; - уметь выдерживать соотношение размеров форм; - уметь создавать портфолио достижений и электронные презентации для демонстрации своих работ; Владеть: - владеть терминологией изобразительного языка; - владеть основными категориями композиционных построений; - владеть приемами передачи статики, динамики изобразительной композиции с сохранением равновесия; – владеть навыками вариативной линейной и пятновой стилизации композиций. - знать приемы стилизации формы; - владеть приемами организации пространства изобразительной плоскости, характерных для эскизной графики; - владеть навыками работы с различными графическими материалами.	

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточные аттестации обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточные просмотры включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

Фонд оценочных средств, критерии оценки, примеры типовых контрольных вопросов представлены в разделе 3.

1.7.1 Требования к оформлению творческих работ промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы по каждой теме дисциплины.

Формат и объем работы указан в рекомендациях к практическому заданию. Работы по темам оформляются на черных листах формата А3 и подшиваются в папку.

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

1. титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
2. содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
3. творческих работ.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
1	Введение в курс. Ознакомление с тематикой дисциплины. Изобразительные материалы	1	3
2	Точечное изображение фактуры	1	3
3	Точечное изображение текстуры и узора.	1	3
4	Линейная композиция из прямых и ломаных линий. Метр и ритм	1	3
5	Линейная композиция с изогнутыми линиями. Статика и динамика	1	3
6	Линейно-пятновая композиция. Симметрия и асимметрия	1	3
7	Пятновая композиция. Контраст и нюанс	1	3
8	Цвет в композиции. Цветовой круг	1	3
Промежуточная аттестация			2
9	Свойства цвета	1	3
10	Цветовые гармонии, принципы их организаций	1	3
11	Цвет и форма. Стилизация формы	1	3
12	Цветовой контраст дополнительных цветов	1	3
13	Цветовой контраст по насыщенности цвета	1	3
14	Цветовой контраст светлого и темного тона	1	3
15	Оформление портфолио работ		4
Промежуточная аттестация			2
Итого: 64 академических часа		14	50

2.2 Содержание дисциплины

Тема №1

Лекция: Введение в курс. Ознакомление с тематикой дисциплины

Содержание: Общее понятие о композиции. Цель, задачи дисциплины. Общее понятие о композиции. Понятия пространства, формы, пластики. Принципы визуального восприятия пространственных форм.

Практическое задание: Изобразительные материалы

Содержание: Знакомство с видами материалов для графики в композиции.

Рекомендации: Изучить свойства и знать виды графических материалов.

Тема №2

Лекция: Точечное изображение фактуры

Содержание: Понятие поверхностной фактуры материалов, ее свойства. Приемы изображения в эскизе.

Практическое задание: Техника «Фроттаж»

Содержание: Знакомство с техникой тиснения, видами материалов для фроттажа в композиции.

Рекомендации: Выполнить образцы фактур формата 7*15 см (не менее 30 работ). Научиться передавать точечное изображение с разномасштабными элементами. Уделить внимание вариантам тональности в работах.

Материалы: Бумага А4, графит, уголь, фактурные платы.

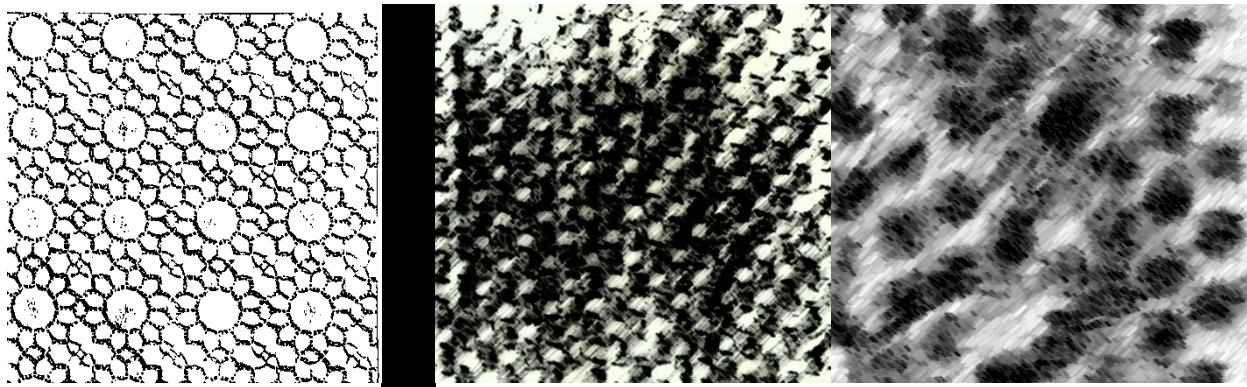

Рисунок 1 – Пример выполнения практического задания Техника «Фроттаж»

Тема №3

Лекция: Точечное изображение текстуры и узора

Содержание: Понятие текстуры и узора в дизайне. Принципы графической подачи текстурированной поверхности. Графическое изображение узоров.

Практическое задание: Техника «Штампинг»

Содержание: Знакомство с техникой точечной печати, видами материалов для штампинга в эскизной графике.

Рекомендации: Выполнить образцы текстур и узоров формата 7*15 см (не менее 30 работ). Научиться передавать точечное изображение с разномасштабными элементами. Уделить внимание вариантам тональности в работах.

Материалы: Бумага А4, тушь, кисти, перья, текстурные платы, штампы.

Рисунок 2 – Пример выполнения практического задания Техника «Штампинг»

Тема №3

Лекция: Линеарная композиция из прямых и ломаных линий.

Метр и ритм

Содержание: Структура композиций с прямыми и ломаными линиями. Приемы метрической и ритмической организации линий.

Практическое задание: Эскизы на линеарную композицию из прямых и ломаных линий

Содержание: Знакомство с видами и характером ломанных линий, приемами создания линеарных композиций.

Рекомендации: Выполнить варианты линеарных композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Обратить внимание на ритмическую организацию линий в композициях.

Материалы: Бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

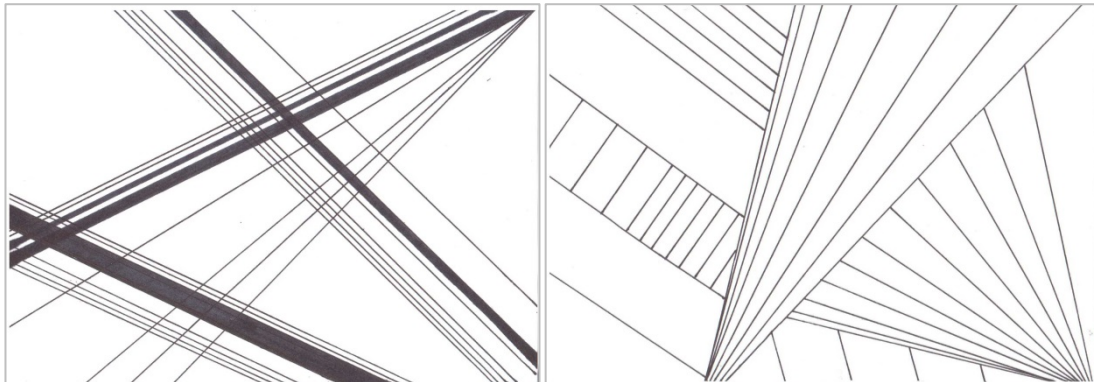

Рисунок 3 – Пример выполнения практического задания Линеарная композиция из прямых и ломаных линий.

Тема №5

Лекция: Линеарная композиция с изогнутыми линиями. Статика и динамика

Содержание: Характерные особенности композиций с изогнутыми линиями. Свойства статики и динамики.

Практическое задание: Эскизы на линейную композицию с изогнутыми линиями

Содержание: Знакомство с видами и характером ломанных линий, приемами создания линейных композиций.

Рекомендации: Выполнить варианты линейных композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Применить свойства статичности и динамичности в графических работах.

Материалы: Бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

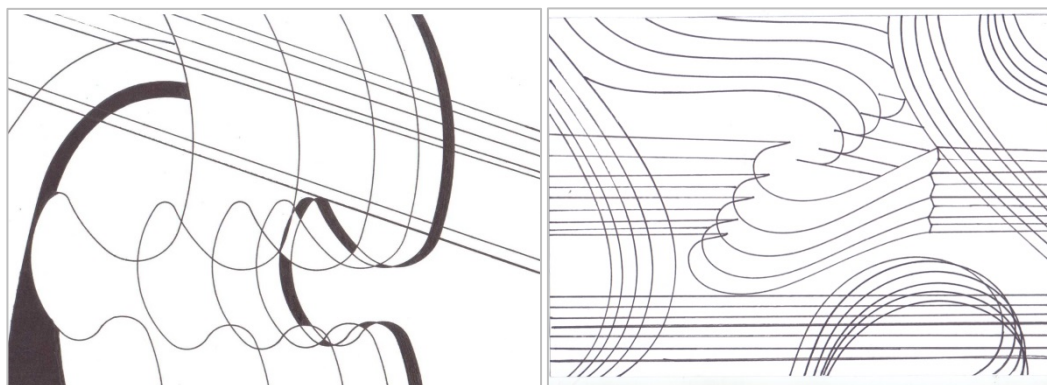

Рисунок 4 – Пример выполнения практического задания Линейная композиция с изогнутыми линиями

Тема №6

Лекция: Линейно-пятновая композиция. Симметрия и асимметрия

Содержание: Принципы изображение графических композиций на обобщение линий и пятен. Симметрия и асимметрия в композиции.

Практическое задание: Эскизы на линейно-пятновую композицию

Содержание: Выполнить графических композиций на объединение линии и пятна. Симметричные и асимметричные композиционные решения.

Рекомендации: Выполнить варианты линейно-пятновых композиций формата А6 и А5(не менее 15 работ). Найти наиболее выразительные симметричные и асимметричные изображения.

Материалы: Бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

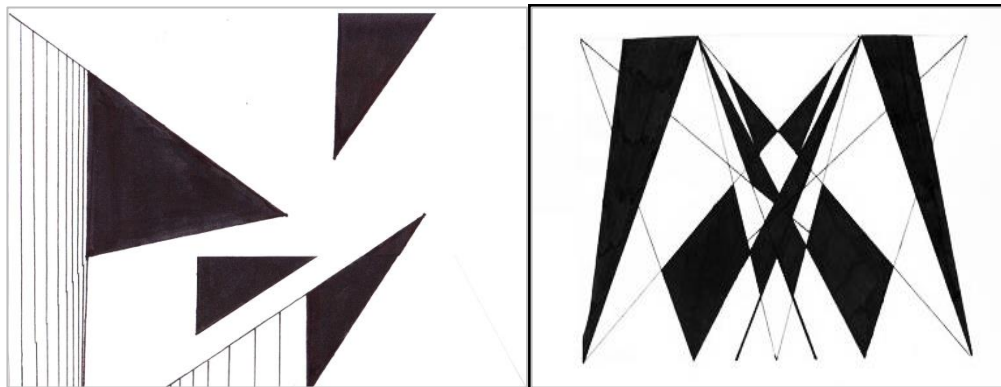

Рисунок 5 – - Пример выполнения практического задания Линеарно-пятновая композиция

Тема №7

Лекция: Пятновая композиция. Контраст и нюанс

Содержание: Графические композиций с пятнами различных форм. Согласование форм по принципу контраста или нюанса.

Практическое задание: Эскизы на пятновую композицию

Содержание: Создание композиций с пятнами различных форм в наиболее выразительных графических техниках. Выполнение работ с графическими формами, согласованными по принципу контраста или нюанса.

Рекомендации: Разработать варианты пятновых композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Выполнить эскизы с контрастным или нюансным сочетанием форм.

Материалы: Бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

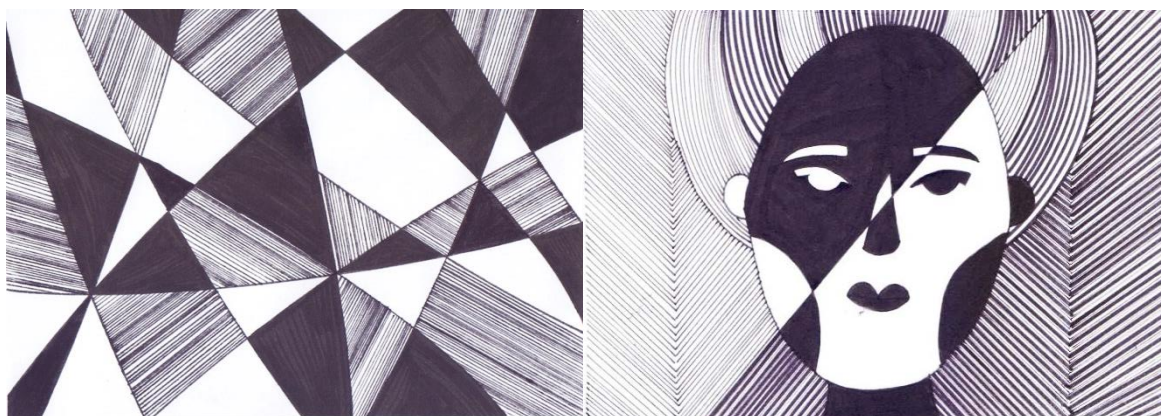

Рисунок 6 – - Пример выполнения практического задания Пятновая композиция

Тема №8

Лекция: Цвет в композиции. Цветовой круг. Свойства цвета

Содержание: Символика, выразительность цвета. Основные понятия о цвете.

Практическое задание: Цветовой круг (7 часов)

Содержание: Изучение основных понятий о цвете. Выполнение цветового круга.

Рекомендации: Выполнить цветовой круг (по И. Иттену). Уметь пользоваться готовыми цветовыми пособиями для поиска и обозначения цветов.

Материалы: Бумага А4, гуашь, кисти, карандаш, ластик, линейка.

Тема №9

Лекция: Цветовые гармонии, принципы их организаций

Содержание: Язык цвета в дизайне. Приемы создания композиций с цветовыми гармониями.

Практическое задание: Эскизы на цветовые гармонии

Содержание: Создание композиций с цветовыми гармониями.

Применение цвета с помощью композиционных элементов: точка, линия, пятно.

Рекомендации: Разработать варианты линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием цветовых форм. Создать образцы цветных фактур в различных техниках формата 7*15 см (не менее 30 работ).

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

Рисунок 7 – Пример выполнения практического задания Цветовые гармонии

Тема №10

Лекция: Цвет и форма. Стилизация форм

Содержание: Влияние цвета на восприятие формы. Формальные цветовые композиции с объектами различных форм. Стилизация в дизайне. Освоение приемов стилизации формы.

Практическое задание: Эскизы на цвет и стилизованную форму

Содержание: Разработка формальных композиций с цветовыми пятнами. Освоение приемов стилизации формы.

Рекомендации: Разработать варианты стилизации формы источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием цветовых форм (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

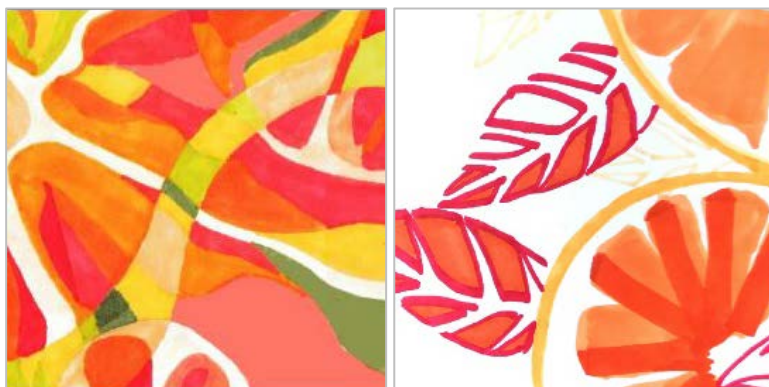

Рисунок 8 – Пример выполнения практического задания

Тема №11

Лекция: Цветовой контраст дополнительных цветов

Содержание: Виды графических композиций с применением контраста дополнительных цветов.

Практическое задание: Эскизы на цветовой контраст дополнительных цветов (7 часов)

Содержание: Разработка графических композиций с применением контраста дополнительных цветов.

Рекомендации: Разработать варианты композиций с применением контрастных цветов источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием дополнительных цветов (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

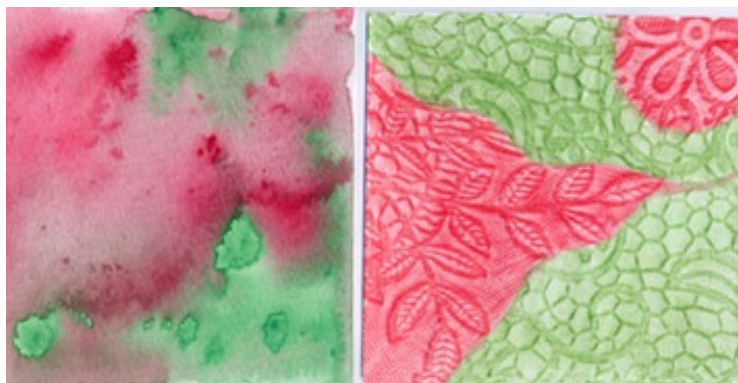

Рисунок 9 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст дополнительных цветов

Тема №12

Лекция: Цветовой контраст по насыщенности цвета

Содержание: Приемы создания композиций с контрастами по насыщенности цвета.

Практическое задание: Эскизы на цветовой контраст по насыщенности цвета

Содержание: Разработка графических композиций с контрастами по насыщенности цвета.

Рекомендации: Выполнить варианты композиций на контраст по насыщенности цвета источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по насыщенности цвета (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

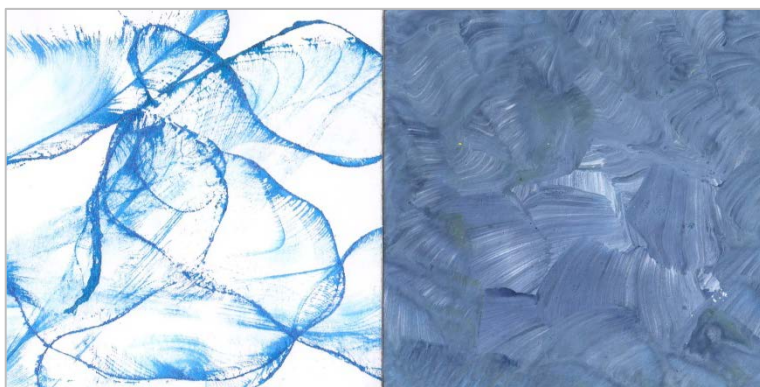

Рисунок 10 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст по насыщенности цвета.

Тема №13

Лекция: Цветовой контраст светлого и темного тона

Содержание: Особенности цветовых графических композиций с использованием контраста светлого и темного тона.

Практическое задание: Эскизы на цветовой контраст светлого и темного тона

Содержание: Разработка графических композиций, контрастных по светлоте тонов.

Рекомендации: Разработать варианты композиций на контраст светлого и темного тона источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по светлоте цвета (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

Рисунок 11 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст светлого и темного тона

Тема №14

Лекция: Контраст по площади цветowych пятен

Содержание: Особенности графических работ с контрастными по площади цветовыми пятнами.

Практическое задание: Эскизы на контраст по площади цветowych пятен (7 часов)

Содержание: Разработка графических композиций, контрастных по площади цветowych пятен.

Рекомендации: Разработать варианты композиций на контраст площадей цветов источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по площади пятен (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: Бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

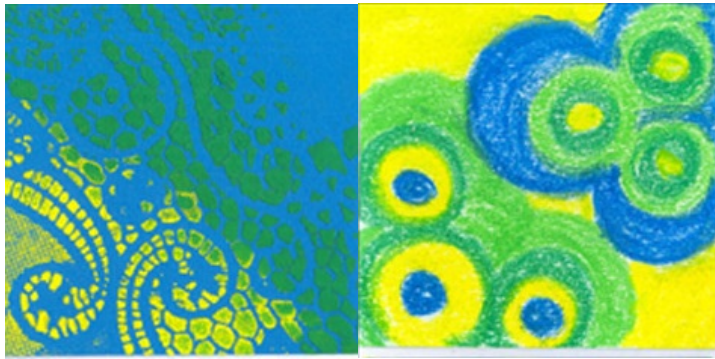

Рисунок 12 – Пример выполнения практического задания Контраст по площади цветowych пятен

Тема №15

Лекция: Портфолио работ

Содержание: Знакомство с принципами демонстрации графических дизайнерских работ. Авторское портфолио как папка достижений. Типичные ошибки при создании портфолио.

Практическое задание: Оформление портфолио работ

Содержание: Подготовка работ по темам для оформления (обработка, отбор). Правила оформления творческих работ в папку. Материалы для портфолио.

Рекомендации: Портфолио оформляется как папка достижений, которая показывает приобретенный опыт, стиль работ и профессионализм.

Материалы: итоговые работы по всем темам.

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы композиции»

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Этап 1			
Темы: 1-7	– знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы композиции; – принципы создания целостности и объединяющего начала в композиции.	- уметь изображать объекты графической плоскости; - уметь изображать средствами графики конструктивные и образные составляющие эскиза, видеть цельность композиции в рамках задания.	– владеть терминологией изобразительного языка; – владеть основными категориями композиционных построений; - владеть приемами передачи статики, динамики изобразительной композиции с сохранением равновесия. – владеть навыками вариативной линейной и пятновой стилизации композиций.
Этап 2			

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Темы: 8-15	– знать приемы стилизации формы; – знать принципы пространственной организации и взаимодействия цветовых изобразительных элементов рисунка в плоскости эскиза	– уметь трансформировать стилизованную форму в образную композицию; – уметь выстраивать композиции с цветовыми гармониями; – уметь выдерживать соотношение размеров форм; – уметь создавать портфолио достижений и электронные презентации для демонстрации своих работ.	– владеть приемами организации пространства изобразительной плоскости, характерных для эскизной графики; – владеть навыками работы с различными графическими материалами.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале.

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результаты обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными	Полностью сформированные	

Результаты обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
			пробелами	умения	
Навыки	Отсутствие Навыков	Частичные Навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Назовите определение понятия «Композиция».
2. Назовите основные композиционные элементы.
3. Свойства пространственной формы.
4. Назовите средства композиции и их применение.
5. «Форэскиз» и его отличие от эскиза.
6. Объясните понятия контраста, нюанса, тождества и центра в композиции.
7. Различие в понятиях «метр» и «ритм» в композиции.
8. Способы установления ритмических связей и пропорциональных отношений пятен и линий в композиции.
9. Способы достижения симметрии и асимметрии в композиции.
10. Взаимосвязь между понятиями «статика и динамика» и «симметрии и асимметрии».
11. Согласованность и соподчиненность элементов в композиции.
12. Назовите различные материалы при создании фактур.
13. Приемы отображения и передачи пластических свойств тканей графическими способами.
14. Влияние цвета на фактуру в эскизе.
15. Назовите порядок цветов в спектре, цветовой круг И. Иттена.
16. Назовите способы смешения цветов.
17. Перечислите первичные цвета.
18. Характеристики ахроматических цветов.
19. Характеристики хроматических цветов.

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мастерская дизайна оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с выходом в информационно коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.;
- проектор – 1 шт.;
- доска – 1 шт.;
- стол преподавательский – 1 шт.;
- стул преподавательский – 1 шт.;
- стол ученический – по количеству обучающихся;
- стул ученический - по количеству обучающихся;
- шкаф для материалов и макетов – 1 шт.;
- инструменты и оборудование по видам деятельности;
- материалы по видам деятельности;
- наглядные пособия в цифровом виде.

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Интернет- источники

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Интернет-портал индустрии моды.	http://modanews.ru/
2	Работа с цветом: подбор, сочетаемость, цветовые гармонии.	http://paletton.com/
3	Etoday — информационный иллюстрированный интернет-журнал о дизайне	http://www.etoday.ru/
4	Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции.	www.pinterest.com
5	Обзор и анализ последних коллекций и сезонных тенденций.	http://thecuttingclass.com/
6	Российские и зарубежные бренды одежды и аксессуаров, модные дизайнеры одежды, дома моды и торговые марки.	http://www.fashionpeople.ru/
7	VOGUE RUSSIA – все о моде.	http://www.vogue.ru/
8	Журналы индустрии моды.	http://www.konliga.ru/
9	Выставка CPM Collection Première Moscow	http://www.cpm-moscow.ru/

10	Галерея для дизайнеров	www.bestwebgallery.com
11	Коллекция цветовых сочетаний	www.colourlovers.com

Основные литературные источники

1. Шмалько, И. С. Основы композиции в графическом дизайне: [12+] / И. С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. Алиева, О. О. Академический рисунок: учебное пособие / О. О. Алиева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – Часть 1. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685891> – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-7408-0283-1. – Текст: электронный.

3. Ломакин, М. О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.

4. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие: [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.

5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов; Омский государственный педагогический университет. – Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст: электронный.

6. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст: электронный.

7. Ковальчук, Е. М. Спецрисунок : практикум : учебное пособие / Е. М. Ковальчук, Т. В. Ярошук. – Минск: РИПО, 2023. – 177 с. ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712225> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-120-7. – Текст: электронный.

8. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: учебное пособие: [16+] / Т. Н. Моисеева; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с.: ил. – Режим доступа:

по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-8149-2741-5. – Текст: электронный.

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительные литературные источники:

№	Автор, наименование учебного пособия, реквизиты
1	Беляева С.Е., Розанов Е.А. «Спецрисунки и художественная графика», М.: изд. центр «Академия», 2014г. – 240 с.
2	Михайлова Л., «Цветы в художественном текстиле. От природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям», М.: Издательство: Речь, 2015 г.- 302с.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Объем дисциплины	126 академических часов
Количество часов в неделю	4 ак. часа в неделю

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Рисунок и живопись» обеспечивает формирование профессиональных знаний и навыков в процессе подготовки обучающихся, направленные на формирование и развитие творческих способностей, а также, профессиональную ориентацию.

1.2 Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: способствовать обучению основам академического рисунка и подготовиться к вступительным испытаниям по рисунку.

Задачи курса:

1. Способствовать формированию знаний и умений построения рисунка геометрических тел и натюрморта из предметов быта в соответствии с требованиями композиции и перспективы.

2. Способствовать развитию навыков передачи в рисунке пропорций предметов и их взаимного расположения, а также формы, пространственного расположения элементов постановки средствами передачи светотеневых отношений (штриховкой).

3. Дать возможность проявиться природным изобразительным способностям обучающихся, способствовать воспитанию их художественного вкуса.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 126 академических часа, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
126	18	108

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с практическими занятиями по рисунку и живописи.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации, самостоятельная работа для закрепления изучаемой темы и развития художественных навыков. Промежуточные и итоговые просмотры работ, презентация выполненных творческих работ.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

- технология организации занятия в рамках деятельностного подхода;
- технология активного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 часа, продолжительность учебного часа 45 мин.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: – свойства тона; – принципы построения тональных и графических отношений в композиции; – технические приемы при работе различными инструментами – основные контрасты; – принципы построения перспективных изображений в композиции; Уметь:	промежуточный и итоговый просмотр творческих работ

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– грамотно и правильно владеть принципами построения форм в формате листа и пространстве; – создавать гармоничные сочетания в пластике формы и тона; – создавать пластические гармонии; Владеть: – изобразительной грамотой; – практическими навыками при трактовке форм; – практическими навыками создания композиции на плоскости из геометрических форм в – тоне и цвете.	

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточные аттестации обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточные просмотры включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

1.7.1 Требования к оформлению творческих работ промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы: не менее 5-8 законченных рисунков и не менее 5-8 законченных живописных работ, а также эскизы и самостоятельные работы по заданным темам.

Формат работы указан в рекомендациях к практическому заданию.

Каждая работа должна быть оформлена в белое паспарту.

Работа, выполненная на белой бумаге с минимальным использованием тона (штриховки) или живописный эскиз, имеющий свободный край оформляется в паспарту более темного цвета (серый, бежевый).

Размеры: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

Эскизы и небольшие рисунки оформляются блоками на листах А2.

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

1. титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
2. содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
3. творческих работ.

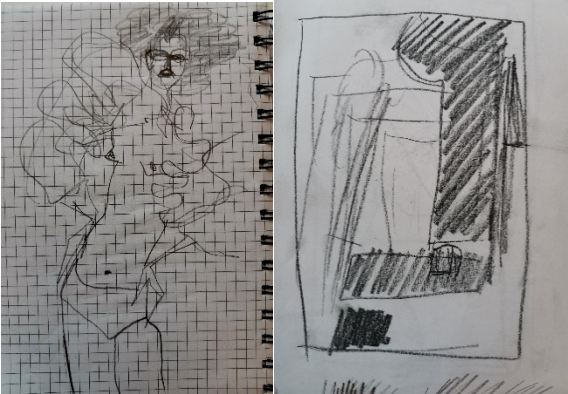
2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины

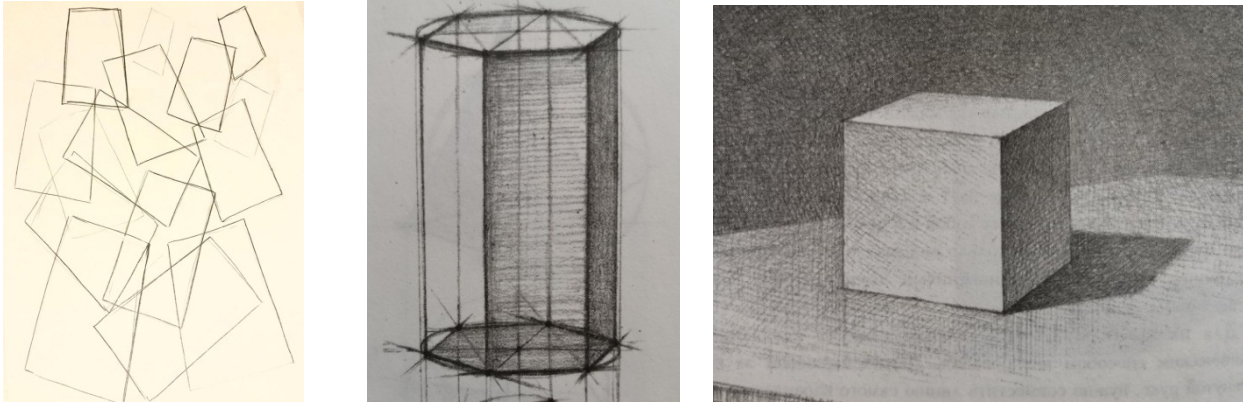
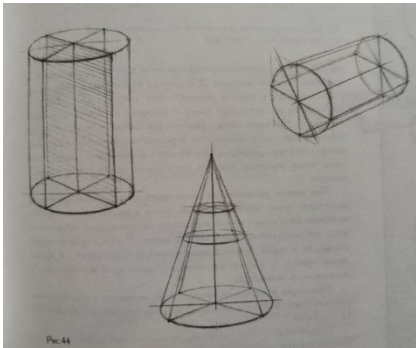
№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
1	Введение в дисциплину	2	10
2	Композиция в учебном рисунке	2	10
3	Эскиз и набросок	2	10
4	Основы перспективы	2	16
5	Рисунок геометрического тела	2	10
Промежуточная аттестация			4
6	Светотень	2	10
7	Ракурсы и планы	2	16
8	Рисуем предметы быта	2	10
9	Гризаль	2	10
Промежуточная аттестация			2
Итого: 126 академических часа		18	108

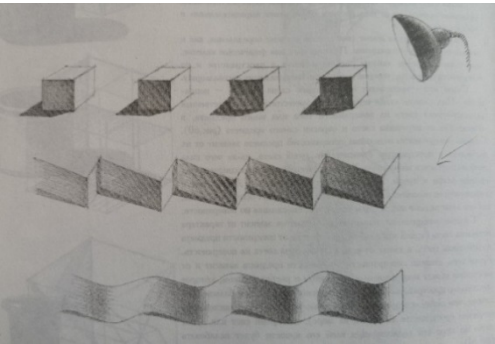
2.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Содержание учебного материала и практические работы
1	Введение в дисциплину	Общее знакомство с разделами программы. Художественные принадлежности, материалы, инструменты и оборудование для работы над рисунком. Организация рабочего места. Правильная посадка за мольбертом. Приемы работы инструментами.
2	Введение в дисциплину	Практическая работа: Простые упражнения на постановку руки и координацию движений.
3	Композиция в учебном рисунке. Пропорции	Законы композиции. Принципы равновесия. Особенности расположения предмета или группы предметов на заданном формате листа. Отношения величин. Понятие пропорциональности.
4	Композиция в учебном рисунке. Пропорции	Практическая работа: Упражнения по рисованию геометрических фигур с учетом их пропорциональных отношений и компоновки на листе.

		
5	Эскиз и набросок	Демонстрация эскизов и набросков старых и современных мастеров, различия понятий «набросок» и «эскиз».
6	Эскиз и набросок	Практическое задание: Выполнение набросков с натуры в различных техниках.

7	Эскиз и набросок	Практическое задание: Выполнение эскизов различных постановок с определением пропорций, композиции, формата и тоновых отношений.
8	Основы перспективы	Теория линейной перспективы, понятие «линии горизонта» и «точки схода», перспективные изображения предметов, - Примеры с «железной дорогой».
9	Основы перспективы	Практическое задание: Рисование листа А4 в различных ракурсах: а) один лист в ритмическом порядке. б) несколько листов в ритмическом порядке. Работа ведется с разных ракурсов. Линейное рисование куба, Линейное рисование призмы

		
10	Рисование геометрических тел	Основы линейной перспективы. Закономерности перспективных сокращений плоскостей при различных точках зрения и различной удаленности от глаз наблюдателя. Линия зрения. Точки схода параллельных прямых.
11	Рисование геометрических тел	Практическая работа: Упражнения по построению тел вращения с учетом меняющейся линии зрения. Сквозное рисование.

12	Светотень	Способы передачи в рисунке тоновой информации. Определение геометрии собственных и падающих теней. Фазы светотени. Выявление объема с помощью светотеневой характеристики предмета. Передача пространства. Рисование группы простых геометрических тел с учетом линии зрения и перспективных изменений параметров величин. Этапы ведения рисунка.
13	Светотень	Практическая работа: Рисунки куба, конуса, шара, цилиндра на фоне драпировки спокойного тона. Передача объема с помощью тонового разбора. Отработка штриховой манеры рисования.

14	Светотень	Практическая работа: Натюрморт из 2-х геометрических тел. Линейно-конструктивный рисунок. Разбор геометрии собственных и падающих теней. Передача объема, пространства и тоновой информации.
15	Ракурсы и планы	Практическое задание: Рисование объектов, расположенных относительно друг друга в периодической последовательности «ближе-дальше». Определение первого, второго, третьего плана. Передача интенсивности пятна и линий, учитывая «плановость» расположения объектов. Рисунок группы бытовых предметов или группы геометрических тел с различных точек (ракурсов) – снизу, сверху, фронтальный
16	Рисование предметов быта	Анализ конструкции бытовых предметов, сочетающих в себе сложные геометрические формы. Линейно - конструктивный рисунок, сквозное построение. Передача объема предмета линиями разной контрастности. Светотеневая информация. Этапы ведения рисунка.

17	Рисование предметов быта	Практическая работа: натюрморт, составленный из предметов быта на плоском фоне спокойных тонов. построение с учетом линейной перспективы. Распределение светотени на плоскости предметов. Отработка штриховой манеры.
18	Гризайль	Практическое задание: гризайль, как переходное упражнение от рисунка к живописи. Выполнение натюрморта с основными тоновыми отношениями одной краской (серая, сепия)

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине «Рисунок и живопись»

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Разделы 1-5			
Темы: 1.1 -1.2	– знать жанры рисунков: учебно-познавательный (средство накопления профессиональных знаний и опыта), творческий (основа для создания форм искусства и художественного образа), с натуры (воспитание сознательного отношения к целям и средствам изображения через систему последовательно усложняющихся заданий); – знать законы построения формы на изобразительной поверхности; – знать материалы рисунка, технологии их использования; – знать зависимость результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных графических материалов.	– уметь организовывать пространство средствами рисунка – линией, светотенью, тоном, путем передачи взаимосвязи предметов и т.д. – уметь организовывать трехмерное пространство с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.	– владеть терминологией изобразительного языка; – владеть изобразительно-выразительными возможностями средств рисунка в решении учебных задач.

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Разделы 6-9			
Темы: 2.1 – 2.3	– знать основы композиции в живописи, закономерности построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих задач; – знать различные живописные техники и изобразительные системы; – понимать колорит как систему построения цветовых отношений локального цвета и цветовой композиции, а также декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи.	– уметь построить форму изображаемого предмета цветом на изобразительной поверхности; – уметь организовать трехмерное пространство средствами живописи.	– владеть технологией материалов живописи.
Разделы 10-14			
Темы: 3.1-3.7	- знать графическое творчество известных художников (см. 4.4 Дополнительные источники).	- уметь сочетать различные графические материалы; - умеет самостоятельно выбирать объект (группу объектов) для изображения; - умеет подбирать рисующий материал для конкретной изобразительной темы.	- владеть навыками оперативного композиционного рисования.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале.

Таблица 2- Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мастерская рисунка и живописи оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.;
- проектор – 1 шт.;
- шкаф для материалов и макетов – 1 шт.;
- стол преподавателя – 1 шт.;
- стул преподавателя – 1 шт.;
- стол ученический – по количеству обучающихся;
- стул ученический – по количеству обучающихся;
- мольберты – по количеству обучающихся;
- табуреты – по количеству обучающихся;
- подиум для натюрморта – 1 шт.;
- натюрмортный фонд;
- наглядные пособия в цифровом виде;
- материалы по видам профессиональной деятельности;
- инструменты по видам профессиональной деятельности.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы и Интернет-ресурсы для поиска изображений:

Основные источники

1. Шмалько, И. С. Основы композиции в графическом дизайне: [12+] / И. С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Алиева, О. О. Академический рисунок: учебное пособие / О. О. Алиева;

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – Часть 1. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685891> – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-7408-0283-1. – Текст: электронный.

3. Ломакин, М. О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.

4. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие: [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.

5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов; Омский государственный педагогический университет. – Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст: электронный.

6. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст: электронный.

7. Ковальчук, Е. М. Спецрисунок : практикум : учебное пособие / Е. М. Ковальчук, Т. В. Ярощук. – Минск: РИПО, 2023. – 177 с. ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712225> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-120-7. – Текст: электронный.

8. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: учебное пособие: [16+] / Т. Н. Моисеева; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-8149-2741-5. – Текст: электронный.

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительные источники:

№	Автор, наименование учебного пособия, реквизиты
1	Мастера искусства об искусстве. Антология в 7 томах. – М., 1970.
2	Флоренский П. А. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
3	Делакруа Э. Письма / авторы-составители: Баевская Е., Корнеев Ю., Цывьян Л. – М., 2001.
4	Пио Р. Палитра Делакруа. – М., 1932.
5	Да Винчи Л. Трактат о живописи. – М., 2013.
6	Вазари Д. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М., 2008.
7	Пахомова В. А. Графика Ганса Гольбейна Младшего. – М., 1989.
8	Дейнека А. А. Жизнь, искусство, время. – М., 1974.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Объем дисциплины

64

Режим занятий

2 академических часа в неделю

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «История искусств» направлена на осмысление обучающимися отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование у обучающихся умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель: овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Задачами дисциплины является формирование у обучающихся:

- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных понятий изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- навыков анализа произведения изобразительного искусства.

1.3 Объём дисциплины

Программа предусматривает общий объём учебной нагрузки – 32 академических часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
64	44	20

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами семинарских занятий, дискуссий, блиц-опросов, направленными на формирование аналитического мышления обучающихся, совершенствования навыка описания и анализа произведений искусств.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции и практические занятия.

Промежуточный контроль успеваемости проводится в форме подготовки обучающимися докладов и сообщений в форме презентаций.

Итоговый контроль успеваемости проводится в форме подготовки письменного эссе.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

- технология критического мышления;
- технология абстрактного мышления, анализа и синтеза;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология интегрированного обучения;
- исследовательские и проблемные методы обучения.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность учебного часа 45 мин.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: – знание основных этапов развития изобразительного искусства; – первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; – знание основных понятий изобразительного искусства; – сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; Уметь: – умение выделять основные черты художественного стиля; – умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; – умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; Владеть: – навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; – навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; – навыки анализа произведения изобразительного искусства.	Промежуточные контроль успеваемости проводится в форме подготовки студентами докладов и сообщений в форме презентаций. Итоговый контроль успеваемости проводится в форме подготовки письменного эссе.

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме подготовке письменного эссе. Промежуточные контроль успеваемости проводится в форме подготовки студентами докладов и сообщений в форме презентаций. Фонд оценочных средств, показатели и критерии представлены в разделе 3.

1.7.1 Требования к оформлению доклада

Доклад и сообщение по дисциплине «История дизайна» должен отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать содержание заданной определенной темы;
- включать необходимый научный аппарат;
- содержать соответствующий иллюстративный материал.

1.7.2 Требования к оформлению презентации

Презентация по дисциплине «История дизайна» должна отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать заданную определенную тему в соответствии с учебным планом;
- включать необходимую текстовую информацию в освещении основных положений темы;
- содержать необходимый иллюстративный материал, наиболее полно раскрывающий тему;
- иллюстрации должны иметь соответствующие подписи, даты указанных произведений;
- структура презентации предусматривает последовательность и доступность изложения темы, наглядность, качественность визуального ряда.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «История искусств»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие №1			
1	Введение. Значение искусства в жизни человека. Художественный образ как основа искусства	2	
Занятие №2			

Раздел 1. Искусство Древнего мира			
2	Культура первобытной эпохи	2	
<i>Занятие №3</i>			
3	Искусство и культура Древнего Египта	2	
<i>Занятие №4</i>			
Раздел 2. Искусство Античности			
4	Искусство и культура Древней Греции	1	2
<i>Занятие №5</i>			
5	Искусство и культура Древнего Рима	1	2
<i>Занятие №6</i>			
Раздел 3. Искусство средних веков			
6	Искусство Средневековья: мозаики, фрески, витражи, скульптура, архитектура	1	2
<i>Занятие №7</i>			
Раздел 4. Типы живописи и графики Дальнего Востока (Китай, Япония)			
7	Типы живописи и графики Дальнего Востока (Китай, Япония)	1	2
<i>Занятие №8</i>			
Раздел 5. Типы живописи и графики Дальнего Востока (Китай, Япония)			
8	Живопись – основной вид эпохи Возрождения	3	
<i>Занятие №9</i>			
	Различные школы эпохи Возрождения	2	2
<i>Занятие №10</i>			
Раздел 6. Европейское и русское искусство XVII-XVIII вв.			
9	Стилевое многообразие Нового времени	3	
<i>Занятие №11</i>			
10	Живопись и скульптура России конца XVII-XVIII вв.	3	
<i>Занятие №12</i>			
Раздел 7. Европейское и русское искусство XIX века.			
11	Европейское и русское искусство XIX века	2	2
<i>Занятие №13</i>			
Раздел 8. Реализм в искусстве XIX века.			
12	Реализм в искусстве XIX века	2	2
<i>Занятие №14</i>			
Раздел 9. Искусство рубежа веков XIX-XX вв.			
13	Импрессионизм-революция в живописи	2	2
<i>Занятие №15</i>			
14	Постимпрессионизм: от впечатления к философии	3	
Промежуточная аттестация			2
<i>Занятие №16</i>			
Раздел 10. Искусство современности			
15	Архитектура и интерьер: от модерна до органического сооружения	2	

16	Архитектура и интерьер: от модерна до органического сооружения	2	
<i>Занятие №17</i>			
17	Архитектура и интерьер: от модерна до органического сооружения	2	
<i>Занятие №18</i>			
18	Архитектура и интерьер: от модерна до органического сооружения	2	
<i>Занятие №19</i>			
19	Художественные эксперименты XX века.	2	
<i>Занятие №20</i>			
20	Авангард XX века. Кубизм и футуризм.	2	
<i>Занятие №21</i>			
21	Авангард XX века. Абстракционизм.	2	
Промежуточная аттестация			2
Итого		44	20

2.2 Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
Введение. Значение искусства в жизни человека. Художественный образ как основа искусства	Соотношение понятий «культура» и «искусство», их значение в жизни человека. Синтез искусств. Понятие и виды изобразительных искусств: живопись, графика, скульптура; смежные искусства – ДПИ, фото, дизайн. Игра «Угадай, что это?» (Изучение терминов видов изобразительных искусств). Художественный образ как основное понятие искусства.
Культура первобытной эпохи	Культура первобытной эпохи, зависимость от природы. Изображение животного и человека в первобытности. Особенности первобытной наскальной живописи. Пиктограммы и геометрический стиль неолита. Символика геометрических фигур. Росписи пещеры Альтамира. Стоунхедж. Игра «Эксперты». Группа выступает в роли экспертов, объясняя 4 загадочных факта первобытности. Практическая работа: «Стилистическое оформление титульного листа книги по искусству Древнего мира» (творческая мастерская). Подготовка макета, выстраивание композиции и презентация своего титульного листа (размер А3) в технике коллажа.
Искусство и культура Древнего Египта	Особенности заупокойного культа Древнего Египта. Комплекс Великих пирамид в Гизе. Основные каноны египетских росписей. Рисуночное письмо. Храмы в Луксоре и Карнаке. Бюст Нефертити.
Искусство и культура Древней Греции	Мера, гармония, польза и красота – ценностные критерии культуры Др. Греции. Образ человека в искусстве Древней Греции. Архитектура как модель мира и социального устройства. Стоечно-балочная конструкция, ее составные части. Мифология и особенности театрального искусства в древней Греции (заочная экскурсия.) Панафинейское шествие на Афинский акрополь. Игра – Мозаика «Древняя Греция». (Игра по группам, взаимообучаемость). Практическая работа: «Искусство Античности».

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
	<i>Вазопись Др. Греции. Стили вазописи. Меандр как основной орнамент греческого искусства. Вазопись на любую современную тему.</i>
Искусство и культура Древнего Рима	Стремление к власти и практичность – основные черты римской культуры, воплощенные в монументальной архитектуре. Основные конструктивные элементы и их социальный смысл – арка, купол. Основные типы сооружений: дороги, Форум, триумфальные колонны и арки, акведуки, базилики, термы, амфитеатры. Пантеон, Колизей. Римский реалистический скульптурный портрет. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима: грандиозность и развлекательность. «Хлеба и зрелищ!» Искусство пантомимы.
	Практическая работа: <i>Принт на футболку по мотивам искусства Античности. Закрепление пройденного материала. Викторина.</i>
Искусство Средневековья: мозаики, фрески, витражи, скульптура, архитектура	Мозаики Византии и Равенны. Мозаика в храме Святой Софии в Киеве. Смальта. Фрески русских храмов и скульптуры европейских соборов. Каноны росписи православного храма. Искусство средневекового европейского витража. Сравнительная характеристика романского и готического соборов. Образ «Рая на земле»: синтез искусств, орган в готическом соборе. Скульптура романского и готического стиля. Практическая работа: <i>1. Роспись ювелирного изделия или чайного сервиза по мотивам искусства Средневековья. 2. Сделать роспись витража окна готического собора на любую современную тему.</i>
Типы живописи и графики Дальнего Востока (Китай, Япония)	Типы японской живописи: цветы-птицы, горы-воды, бамбук. Вертикальный и горизонтальный формат. Китайские истории в свитках. Символика предметов, цветов, животных и птиц. Икебана как особая философия. Афоризм как квинтэссенция смысла Нотр-дам де Пари, Шартрского, Кельнского и Рейнского соборов. Витражи и орган как части создания неповторимой атмосферы «земного Рая» в готических соборах. Традиционный японский дом, токонома. Японская графика – укиё-э. Жанры: бидзин-га (красавицы), муся-э (самураи), якуся-э (актеры).

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
	Практическая работа: «Стилистические особенности китайско-японской живописи» (творческая мастерская). <i>Создать лист календаря в стиле средневековой китайской живописи.</i>
Живопись – основной вид эпохи Возрождения	Сравнительный анализ иконы и картины. Картина – «окно в мир». Великие художники эпохи Ренессанса: Джотто, Боттичелли, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Шедевры эпохи Возрождения, их неразгаданные загадки и тайны.
Различные школы эпохи Возрождения	Венецианская школа живописи: Джорджоне, Тициан, Веронезе. Искусство Северного Возрождения: Ян Ван Эйк, Брегель, Босх, Дюрер. Шедевры эпохи Возрождения, их неразгаданные загадки и тайны. Стил маньеризм, Тинторетто и Эль Греко как закат великой эпохи. Практическая работа: Культура ренессанса и основные ценности искусства. Шедевры архитектуры (Брунеллески) и литературы (Данте, Шекспир). Титаны эпохи Возрождения: Боттичелли, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан. Особенности искусства северного Возрождения: Ян Ван Эйк, Дюрер, Брейгель, Иеронимус Босх.
Стилевое многообразие живописи Нового времени	Живопись барокко: фламандские натюрморты (Франс Снейдерс), Питер Рубенс, Антонисван Дейк, Якоб Йорданс. Скульптура стиля барокко - Лоренцо Бернини. Цвингер в Дрездене как яркое проявление черт барокко в германской архитектуре. Искусство классицизма: Н. Пуссен, К. Лоррен. Версаль как вершина искусства XVII века. Пейзажные и регулярные парки. Реалистические тенденции в живописи: Караваджо, Франс Хальс, Вермеер Делфтский. Творчество Харменсаван Рейн Рембрандта. Творчество Диего Веласкеса.
Живопись и скульптура России конца XVII - XVIII вв.	Особенности русской живописи: от иконы через парсуну к картине. Русский портрет: от И. Никитина и И. Аргунова до мастеров XVIII в. (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Особенности русской скульптуры: Ф. Шубин, М. Козловский, И. Мартос. «Медный всадник» Э. Фальконе. Практическая работа: «Русское барокко и классицизм конца XVII - XVIII вв.»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
	Стремительность формирования русского светского искусства в русле приобщения к общеевропейской традиции в конце XVII - XVIII в. «Просвещенные» монархи: Петр I и Екатерина II. Русское барокко (церковь Покрова в Филях, Знаменская церковь, церковь в Дубровицах, дворцы Растрелли) и классицизм (творения Баженова, Казакова, Воронихина, Росси). Практическая работа. <i>Создать буквицу в стиле барокко.</i>
Европейское и русское искусство XIX века	Стиль ампир в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве начала XIX века. Театральность, богатый декор с элементами военной символики. Фонтелло, Триумфальные ворота. Русский ампир: К. Росси, О. Монферран, Д. Жилярди. Мистицизм, психологизм, историзм и яркая эмоциональность эпохи романтизма. Обостренное противопоставление мечты и действительности, личности и толпы, человека и природы. Ф. Рунге, К. Фридрих, Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Гойя. Выдающиеся гравюры Ф. Гойи. Русский романтизм: О. Кипренский, И. Айвазовский, К. Брюллов. Образ природы и образ человека в произведениях С. Щедрина, В. Тропинина, А. Венецианова. А.А. Иванов – художник одной картины. Игра – Мозаика (взаимообучаемость). А также составление живой картины на - Примере картин – «Явление Христа народу». А. Иванов. «Охотники на привале». В. Перов.
Реализм в искусстве XIX века	Бытовой жанр как основная тематика середины XIX века. Критический реализм как основное направление искусства, исследующий личность в неразрывной связи с социальной средой. Графика Оноре Домье. Реализм Милле и Курбе. Русский реализм в творчестве П. Федотова, И. Крамского, В. Перова, И. Репина. Пейзажный жанр от Теодора Руссо до А. Саврасова, И. Шишкина, Ф. Васильева и А. Куинджи, В. Поленова. Исторический жанр как проявление реализма в творчестве В. Сурикова. Реализм в скульптуре на - Примере «Укрощения коня» П.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
	Клодта. Игра – Мозаика (взаимообучаемость). А также составление живой картины на - Примере картины – «Бурлаки на Волге.» В. Суриков., Пукирев «Неравный брак», Перов «Тройка».
Импрессионизм – революция в живописи	1874 г. – открытие Салона Отверженных: Э. Мане, К. Писсарро, Э.Дега, К. Моне, О. Ренуар. Отличие от академистов в сюжетах, технике, приемах. Передача ускользающих мгновений, роль фрагмента. Асимметричные, динамичные и неуравновешенные композиции, техника мазков. Праздник быстротекущей жизни Огюста Ренуара. Музыка импрессионизма (К. Дебюсси, М. Равель). Скульптура импрессионизма: О. Роден – яркие эмоции, внезапные душевные порывы. Русский импрессионизм в творчестве К. Коровина и Ф. Малявина. В. Серов как новатор русского искусства.
Постимпрессионизм: от впечатления к философии	Главная задача – передать не видимость предмета, а его сущность, идею, используя образ как знак, символ. Поль Сезанн утверждал цельность и материальность мира, исследовал формы и пространство. В. Ван Гог воплотил смятенный дух человека. Поль Гоген ищет первозданную чистоту и цельность в «детстве человечества» (о. Таити). Графика и живопись А. Тулуз-Лотрека. Пуантилизм или дивизионизм в творчестве Ж. Сера и П. Синьяка. Практическая работа: «Современные импрессионизм и постимпрессионизм» (творческая мастерская). Современный импрессионизм в творчестве Л. Афремова. По группам – изображение выбранного предмета (сюжета) в 4 ипостасях: импрессионизм, в стилистике Гогена, Ван Гога, в стиле пуантилизма (4 листа размером А4). Подготовка презентационной речи от групп. Закрепление пройденного материала. Викторина.
Архитектура и интерьер: от модерна до	Становление дизайна. Баухауз. Органическое единство архитектуры модерна с окружающей

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
органического сооружения	средой. Венский сецессион И.М. Ольбриха. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий модерна (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Эстетическое осмысление архитектурной формы (декоративность модерна, невозможность разделить конструкцию и декоративную часть). Динамичность и текучесть архитектурных форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих органичные природные явления (постройки А. Гауди в Испании, В. Орта и ван де Велде в Бельгии, Ф. О. Шехтеля в России). Исторические события XX века, поиск концепции современной архитектуры – функционализм (конструктивизм): геометризм, лаконичность и монолитность форм. Принципы Корбюзье. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны. Братья Веснины, К. Мельников. Другой путь архитектуры – органическая архитектура. Дом над водопадом Ф. Райта.
Художественные эксперименты XX века	Поиски новой художественной реальности. Авангардизм как образ мышления. Эксперимент как единственный путь Художника. Пьеса «4'33"» американский композитора Джона Кейджа. Игры Разума, игры со зрителем (загадки, эпатаж). Иллюзии в живописи: оп-арт, соц-арт. Произведения искусства и арт-объекты. М. Дюшан «Фонтан» и «Велосипедное колесо». Утюг с гвоздями. Эволюция скульптуры XX века от С. Конёнкова и В. Мухиной до Э. Оливейры. Оригинальная работа с формой и материалом скульптуры. Пэйдж Брэдли «Расширение». Скульптура поэта М. Эминеску (Румыния). Скульптуры животных Эллен Джеветт. Женщины Марии Гамунди. Скульптуры А. Бурганова и З. Церетели. Скульптура о пороках М. Шемякина. Экспериментирование с цветом, формой, содержанием – множество течений авангарда в живописи.
«Авангард XX века. Кубизм и футуризм»	Линии в живописи от Сезанна – кубизм. Творчество П. Пикассо, Ж. Брака, Х. Гриса. Футуризм как провозглашение Современности единственной реальностью: Ф. Маринетти, У. Боччони, Дж. Балла, Л. Руссоло, Дж. Северини, К. Карра. Русский футуризм: Д. Бурлюк, Н. Гончарова,

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала
1	2
	О. Розанова, ранний Малевич.
«Авангард XX века. Абстракционизм»	Отказ от предметности в живописи. Творчество В. Кандинского и П. Мондриана. Произведения Р. Делоне, Х. Миро и М. Ларионова. Цветные полотна М. Ротко. Акт творчества Дж. Поллока. Концепция мира К. Малевича.

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине «История дизайна»

В рамках учебной дисциплины «История дизайна» выделяются три этапа 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.

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Разделы 1-5	– знать основные этапы развития изобразительного искусства; – первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; – знание основных понятий изобразительного искусства; – знать об изобразительном искусстве, направленный на	– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;	– навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение,

Этапы в процессе освоения дисциплины	Освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
	формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; – умение выделять основные черты художественного стиля; – умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; – умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; – навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;		проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
Раздел 2			
Темы: 6-10	– знать об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; – умение выделять основные черты художественного стиля;	– умение выделять основные черты художественного стиля; – умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;	– навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Примерные темы докладов/презентаций для проведения промежуточной аттестации

1. Искусство как путь познания Мира и Человека.
2. Становление и периоды первобытного искусства.
3. Символ и миф в искусстве Древнего Египта.
4. Монументальное зодчество Древнего Египта.
5. «Проповедь в камне» (архитектура Средневековья).
6. Музыка готики (ритмы и композиции готических храмов).
7. Древнерусская архитектура. Принципы и традиции.
8. Деревянная сказка России (храмовый комплекс Кижи).
9. «Умозрение в красках» (искусство иконописи).
10. Философские основания живописи Феофана Грека.
11. Духовные прозрения Андрея Рублева.
12. Специфика критоминойского искусства. Морской стиль.
13. Образ Человека в искусстве Древней Греции.
14. Греческий храм. Становление архитектурного ордера.
15. Лирика в камне (творчество Праксителя).
16. Мирон и Поликлет. Идеал человека в скульптуре.
17. Шедевры классического периода греческого искусства.
18. Влияние францисканства на творчество Джотто (дученто).
19. «Мастер певучей линии» (живопись Сандро Боттичелли)
20. Ранний ренессанс. Основные тенденции развития. Представители.
21. «Божественный Санцио» (специфика творчества Рафаэля Санти).
22. Героическая патетика искусства Микеланджело.
23. Леонардо да Винчи – «homo universale».
24. Откровение мира в китайской пейзажной живописи.
25. Огюст Ренуар – «живописец счастья».
26. Клод Моне. Руанские соборы – поэзия цвета.
27. Основания импрессионистической живописи.
28. Поль Гоген. Таитянские пасторали.

29. Винсент Ван Гог.
30. Стилъ модерн.
31. Творческие поиски М.А. Врубеля.
32. Философские основания искусства Н.К. Рериха.
33. Живописные симфонии М.К. Чюрлёниса.
34. Творчество В.М. Васнецова.

Темы эссе:

- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Древнерусское искусство X - начала XV вв.
- Возрождение
- Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
- Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
- Искусство России XVIII века
- Искусство Западной Европы XIX века
- Искусство России XIX века
- Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.

4. Условия реализации программы

4.1 Материально-техническое обеспечение курса:

Кабинет истории искусств и дизайна оснащен оборудованием и техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.;
- проектор - 1 шт.;
- доска – 1 шт.;
- стол преподавательский – 1 шт.;
- стул преподавательский – 1 шт.;
- стол ученический – по количеству обучающихся;
- стул ученический – по количеству обучающихся;
- наглядные пособия в цифровом виде.

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Шмалько, И. С. Основы композиции в графическом дизайне: [12+] / И. С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Алиева, О. О. Академический рисунок: учебное пособие / О.О. Алиева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – Часть 1. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685891> – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-7408-0283-1. – Текст: электронный.
3. Ломакин, М. О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.
4. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие: [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019.

– 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.

5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов; Омский государственный педагогический университет. – Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст: электронный.

6. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст: электронный.

7. Ковальчук, Е. М. Спецрисунок : практикум : учебное пособие / Е. М. Ковальчук, Т. В. Ярощук. – Минск: РИПО, 2023. – 177 с. ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712225> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-120-7. – Текст: электронный.

8. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: учебное пособие: [16+] / Т. Н. Моисеева; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-8149-2741-5. – Текст: электронный.

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). – ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительная литература

1. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1>

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 2. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650&sr=1>

3. Рымшина Т.А.: Рисунки Винсента Ван Гога голландского периода, Учебники и учебные пособия для ВУЗов Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2015.

режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488313

1. Стендаль. История живописи в Италии. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа. - 2015.

режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274591&sr=1>

Интернет-источники

<http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html> – Национальная электронная библиотека.

<http://www.auditorium.ru> – федеральный информационно-образовательный портал

textfighter.org/raznoe/Culture/ilina/ilina_t - Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство

uchebnik.biz/book/70-istoriya-iskusstv- Учебник: История искусств. Западноевропейское искусство

bibliotekar.ru/Искусство/1.htm - История изобразительного искусства Западной Европы

<http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html>- Древнерусское и русское искусство.