Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юров Сергей Серафимович
Должность: ректор
Дата подписания: 25.09.2026 16:37:33
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Объем дисциплины	128
Количество часов в неделю	4 часа в неделю

1 Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

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

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ, основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе собственной художественно-творческой активности.

1.2 Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: развитие у обучающихся мотивации к познанию, расширение творческих способностей в области изобразительного искусства - художественного воображения и мышления, эмоционального и эстетического отношения к реальности.

Задачи дисциплины:

- Развитие эстетического мировоззрения, воспитание художественного вкуса обучающихся;
- Развитие художественно – графических умений и навыков обучающихся;
- Развитие фантазии, творческого мышления, воображения, пространственного восприятия обучающихся;
- Знакомство с отечественной и мировой художественной культурой, стилями и направлениями в области искусства;
- Приобретение обучающимися навыков работы в области живописи акварелью, пастелью и другими материалами;
- Обучение приемам самостоятельного ведения над композицией картины;
- Совершенствовать умения и формировать навыки работы различными материалами;
- Знакомство с различными направлениями изобразительного творчества разных стран.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 128 академических часов.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
128	4	124

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с практических занятиями по дисциплине Рисунок и живопись.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, промежуточные и итоговый просмотры творческих работ.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

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

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– Рисунки с натуры: натюрморт, геометрические формы, драпировка. – Наброски и зарисовки (фигура, голова, предметы). – Живописные работы: натюрморт, этюды, пейзаж. – Композиционные работы (по представлению). – Папку-портфолио для поступления.	– устный опрос; – выполнение практических заданий; – просмотр творческих работ.

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:

- устного опроса
- наблюдением за выполнением упражнений

– выполнение практических упражнений.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточный просмотр включает в себя «развеску» творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

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

Оценочные материалы: критерии оценки, примеры типовых контрольных вопросов представлены в разделе 3.

1.7.1 Требования к оформлению творческих работ к промежуточному и итоговому просмотрам

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 промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ вэлектронном 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. 3. творческих работ.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «Рисунок и живопись»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие 1			
1	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	2	
	Раздел 1. Рисунок. Конструктивный рисунок		
1.1	Знакомство с основами линейной перспективы (центральной, угловой).		4
Занятие 2			
1.2	Натюрморт из нескольких геометрических фигур. 1 сеанс		4
Занятие 3			
1.3	Натюрморт из нескольких геометрических фигур. 2 сеанс		4
Раздел 2. Рисунок. Светотональный метод			
Занятие 4			
2.1	Натюрморт в боковом свете. Эскизы		4
Занятие 5			
2.2	Натюрморт в боковом свете. 1 сеанс		4
Занятие 6			
2.3	Натюрморт в боковом свете. 2 сеанс		4
Раздел 3. Рисунок. Сочетание в работе аналитического конструктивного рисования и светотонального метода.			
Занятие 7			
3.1	Натюрморт. Эскизы		4
Занятие 8			
3.2	Натюрморт. 1 сеанс		4
Занятие 9			
3.3	Натюрморт 2 сеанс		4
Раздел 4. Рисунок. Аналитический перспективный рисунок геометрических фигур по воображению.			
Занятие 10			
4.1	Рисунки композиций по		2

	воображению		
Занятие 11			
4.2	Работа над рисунком по 1 эскизу.		4
Занятие 12			
4.3	Работа над рисунком по 2 эскизу.		4
Раздел 5. Рисунок. Аналитическая копия. Голландский, фламандский натюрморт 17 века.			
Занятие 13			
5.1	Работа над эскизами		4
Занятие 14			
5.2	Работа над копией по лучшему эскизу		4
Промежуточный просмотр работ			
Занятие 15			
5.3	Лекция. Живописные методы: гризайль, цветовая поверхность, цветовой рельеф, цветные силуэты	2	
Раздел 6. Живопись. Гризайль			
6.1	Работа над эскизами		4
Занятие 16			
6.2	Работа над гризайлью		4
Занятие 17			
6.3	Завершение гризайли.		4
Раздел 7. Живопись. Цветовая гамма			
Занятие 18			
7.1	Два натюрморта в разных цветовых гаммах – два эскиза.		4
Занятие 19			
7.2	1 натюрморт. 1 сеанс		4
Занятие 20			
7.3	1 натюрморт. 2 сеанс		4
Занятие 21			
7.4	2 натюрморт. 1 сеанс		4
Занятие 22			
7.5	2 натюрморт. 2 сеанс		4
Раздел 8. Живопись. Живописная копия натюрморта 17-18 вв.			
Занятие 23			
8.1	Выбор оригинала для копирования. Эскизы		4
Занятие 24			
8.2	Работа над копией. 1 сеанс		4
Занятие 25			
8.3	Работа над копией. 2 сеанс		4
Раздел 9. Живопись. Натюрморт с натуры, составленный из предметов как холодной, так и тёплой цветовых гамм.			

Занятие 26			
9.1	Работа над эскизами к 1 натюрморту.		4
Занятие 27			
9.2	1 натюрморт. 1 сеанс		4
Занятие 28			
9.3	1 натюрморт. 2 сеанс		4
Занятие 29			
9.4	Работа над эскизами к 2 натюрморту		4
Занятие 30			
9.5	2 натюрморт. 1 сеанс		4
Занятие 31			
9.6	2 натюрморт. 2 сеанс		4
Зачет с оценкой (просмотр творческих работ)			**2**
Итого		**4**	**124**

2.1 Содержание дисциплины

Занятие № 1

Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.

Содержание: Лекция. Общее понятие о рисунке и живописи. Цель, задачидисциплины.

Раздел 1. Рисунок Конструктивный рисунок и итальянская перспектива

1.1 Знакомство с основами линейной перспективы (центральной, угловой).

Содержание: Построение трёхмерного пространства, формы и объема предмета. Примеры: аналитические конструктивные рисунки Гольбейна, Дюрера,Мельникова, Щусева, Лисицкого.

1.2 Натюрморт из нескольких геометрических фигур

Содержание: Выполнение нескольких коротких композиционных рисунков с натуры, нацеленных на понимание «большой» формы натюрморта, масштаба предметов к размеру и пропорциям листа (вертикаль, горизонталь), ракурса (точки зрения), соединение предметов в единую конструкцию, понимание осей предметов и векторов их взаимодействия.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие № 2

1.3 Натюрморт из нескольких геометрических фигур. 1 сеанс

Содержание: 1 сеанс, начало работы над длительным рисунком с натуры на основе лучшего эскиза. Изучение конструкции и пропорций предметов (соотношение высоты к ширине предмета, предметов между собой).

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие № 3

1.4 Натюрморт из нескольких геометрических фигур. 1 сеанс

Содержание: 2 сеанс, завершение рисунка. Использование тона и направления штриховки только для передачи объема предметов, без передачи цвето-тональных, фактурных особенностей.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

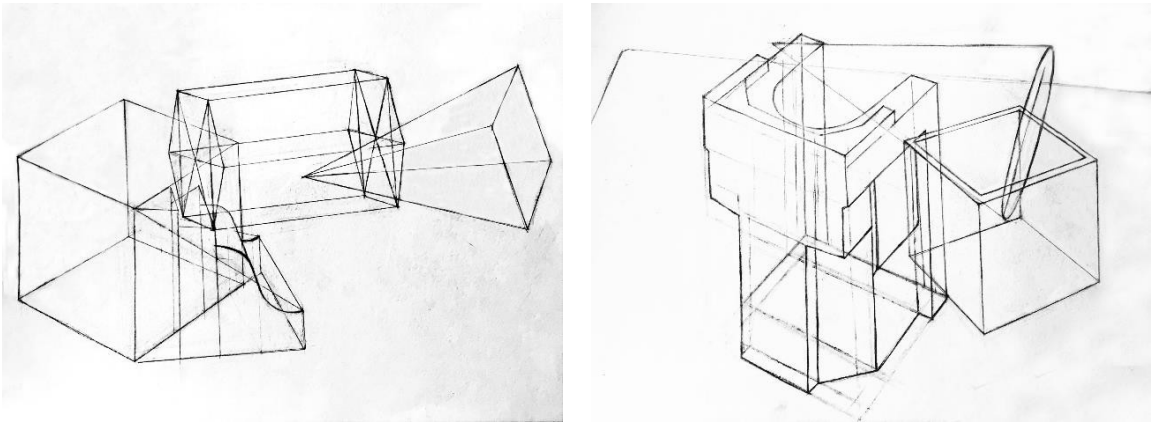

Рисунок 1,2 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт изнескольких геометрических фигур»

Занятие №4

Раздел 2. Рисунок. Светотональный метод

2.1 Натюрморт в боковом свете

Содержание: Изучение возможностей тонального рисунка для передачи трехмерного пространства, объема формы предметов, качеств (фактур). Примеры: Тональные рисунки предметов Да Винчи, Митурича П.В., Колтунова В.И.

Работа над тональными эскизами. Подбор пропорций листа (вертикальный, горизонтальный или квадратный форматы). Включение в композицию рисунка не только предметов, но и их падающих теней. Рисование формы предметов и теней, определение тональных градаций.

Формат: А4.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие № 5

2.2 Натюрморт в боковом свете. 1 сеанс

Содержание: 1 сеанс, начало работы над длительным рисунком с натуры на основе лучшего эскиза. Масштаб изображения к формату листа, конструкции предметов, начало тональной проработки большими тональными частями.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие № 6

2.3 Натюрморт в боковом свете. 2 сеанс

Содержание: 2 сеанс, завершение рисунка. Светотень и шкалаяркостей: блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

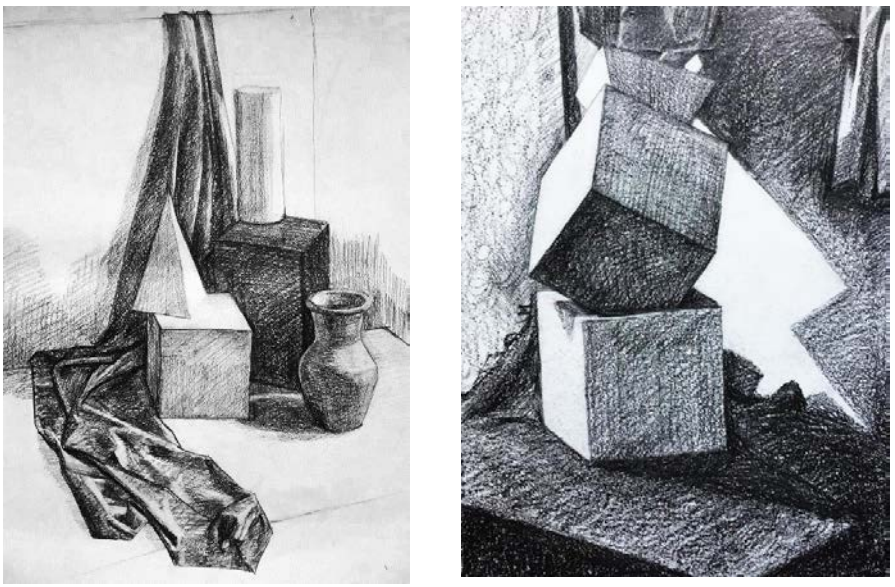

Рисунок 3,4 – Пример выполнения практического задания «Свето-тональный метод. Натюрморт в боковом свете»

Занятие 7

Раздел 3. Рисунок.

Сочетание в работе аналитического конструктивного рисования и светотонального метода. Натюрморт в боковом свете.

3.1 Натюрморт. Эскизы

Содержание: научиться видеть и изображать тональное состояние предметов в натюрморте, понимать конструкцию каждого предмета, как способ организации трехмерного пространства.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие 8

3.2 Натюрморт. 1 сеанс

Содержание: 1 сеанс, начало работы над длительным рисунком с натуры на основе лучшего эскиза. Организация двухмерной изобразительной поверхности листа и преобразование её в трехмерное художественное пространство.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие 9

3.3 Натюрморт. 2 сеанс

Содержание: 2 сеанс, завершение рисунка с натуры на основе лучшего эскиза. Организация двухмерной изобразительнойповерхности листа и преобразование её в трехмерное художественное пространство.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

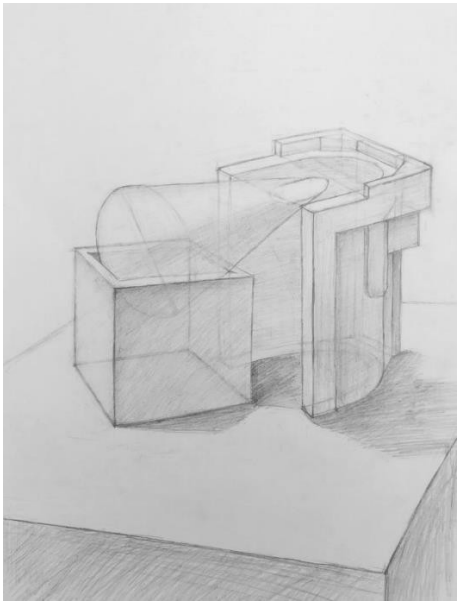
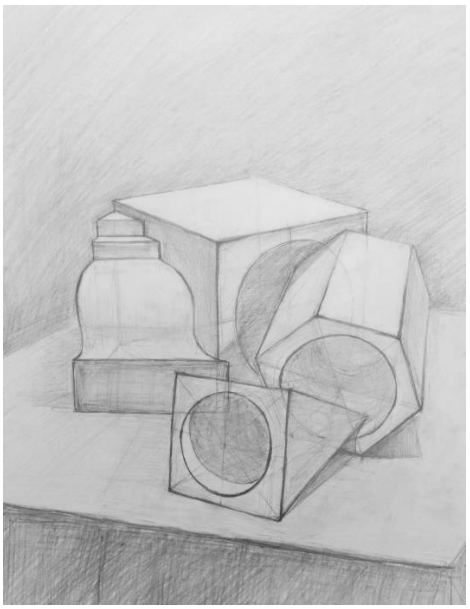

Рисунок 5,6 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт. Поиск баланса между линейным построением предметов и тональной моделировкой»

Занятие 10

Раздел 4. Рисунок.

Аналитический перспективный рисунок геометрических фигурпо воображению.

4.1 Рисунки композиций по воображению

Содержание: Составить на листе композицию из нескольких геометрических объемных фигур (предметов) в едином пространстве систочником света. Сделать 3-4 эскиза. Выбираем 2 лучших.

Формат: А5, А4.

Материалы: белая бумага, простые карандаши, черный графитныйкарандаш.

Занятие 11

4.2 Работа над рисунком по 1 эскизу

Содержание: Работа над рисунком по первому отобранному эскизу.

Формат: А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши, черный графитныйкарандаш.

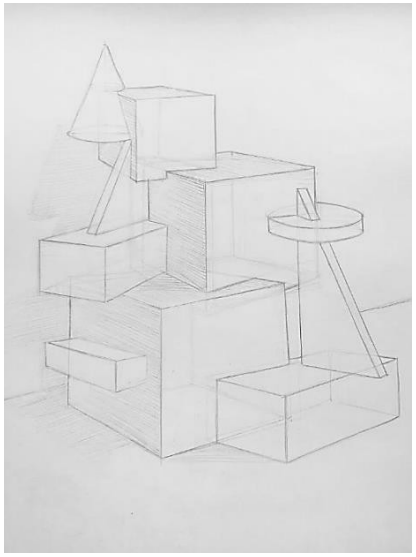
Занятие 12

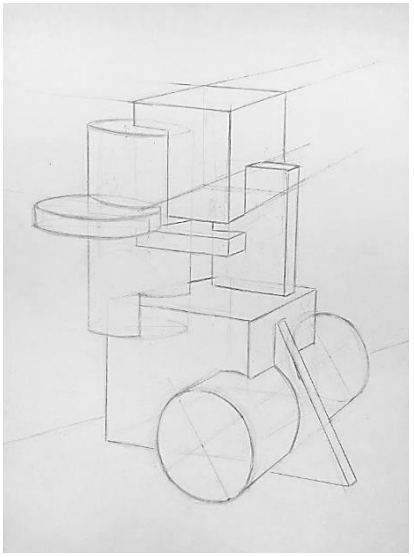
4.3 Работа над рисунком по 2 эскизу

Содержание: Работа над рисунком по второму отобранному эскизу.

Формат: А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши, черный графитный карандаш.

Рисунки 7,8 - Пример выполнения практического задания «Аналитический перспективный рисунок геометрических фигур повоображению»

Занятие 13

Раздел 5. Рисунок.

Аналитическая копия. Голландский, фламандский натюрморт 17 века (В. Кальф, В. Клас Хеда, П. Клас, А. ван Бейрен, Я. Веникс, Ф. Снейдерс).

5.1 Работа над эскизами

Содержание: Выбор натюрморта для копирования.Выполнить 2 эскиза. Выбрать лучший эскиз.

Формат: А5, А4.

Материалы: белая бумага, простые карандаши, черный графитный карандаш, уголь, сепия.

Занятие 14

5.2 Работа над копией по лучшему эскизу

Формат: А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши, черный графитный карандаш, уголь, сепия, белила.

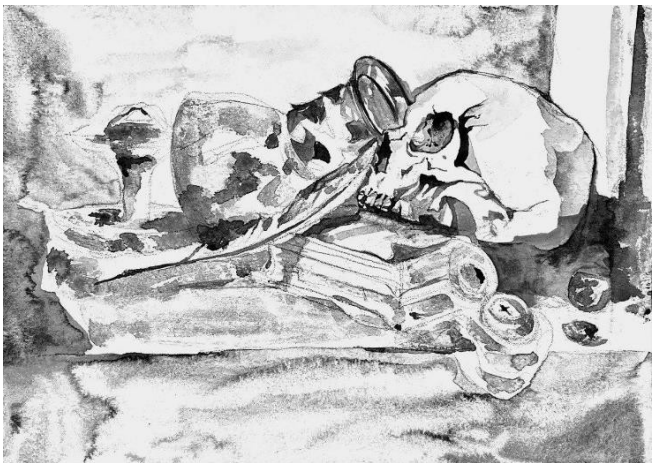

Рисунок 9,10 – Пример выполнения практического задания «Аналитическая графическая копия»

Занятие 15

Живописные методы.

Содержание: Лекция. Гризайль, цветовая поверхность, цветовой рельеф, цветные силуэты. Изучение и умение создать скупыми средствами живописного метода гризайли (2-3 краски) трехмерного пространства, с подчинёнными этому пространству (среде) предметами.

Раздел 6. Живопись. Гризайль.

6.1 Работа над эскизами

Содержание: Натюрморт в боковом свете из нескольких предметов, различающихся фактурой поверхности (стекло, металл, дерево, ткань) и контрастных по-своему цветотону. Примеры: работы художников-декораторов итальянского Барокко, Шарден. Понятие пропорций изображения и определение в нём трех тональных частей и их количества, формирующих изображение. 2-4 эскиза.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 16

6.2 Работа над гризайлью

Содержание: Подготовительный рисунок с последующей проработкой кистью тоном. Тональные части выполняются на полтона светлее, что даётвозможность внести уточнения и исправления.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 17

6.3 Завершение гризайли

Содержание: Завершение рисунка с последующей проработкой кистью тоном. Тональные части выполняются на полтона светлее, что даётвозможность внести уточнения и исправления.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Рисунок 11, 12 – Пример выполнения практического задания «Гризайль»

Занятие 18

Раздел 7. Живопись. Цветовая гамма.

7.1 Два натюрморта в разных цветовых гамма- два эскиза

Содержание: Натюрморт в ясной цветовой гамме (тёплой, холодной). Практическое изучение понятия колорит, цветовая гамма, холодные цвета, тёплые цвета. Работа над цветовыми эскизами. Две постановки – дваэскиза в разных цветовых гаммах.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 19

7.2 1 Натюрморт. 1 сеанс

Содержание: Подготовительный рисунок и начало живописи в холоднойгамме (большие цветовые отношения).

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 20

7.3 1 Натюрморт. 2 сеанс

Содержание: Завершение работы над рисунком.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 21

7.4 2 Натюрморт. 1 сеанс

Содержание: Подготовительный рисунок и начало живописи в теплойгамме (большие цветовые отношения).

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 22

7.5 2 Натюрморт. 2 сеанс

Содержание: Завершение работы над рисунком.

Формат: А2, А3.

Материалы: Белая бумага, гуашь, акварель.

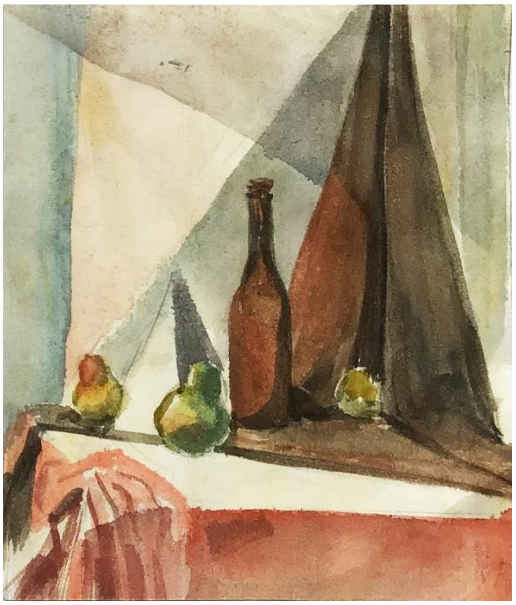

Рисунок 13 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт вхолодной гамме»,

Рисунок 14 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт в тёплой гамме»

Занятие 23

Раздел 8. Живопись. Живописная копия. Натюрморт 17-18 вв.

8.1 Выбор оригинала для копирования. Эскизы

Содержание: Изучение классического трехслойного метода: Имприматура (цветной фон) с подготовительным рисунком игризайлью. Лепка формы предметов пастозными цветовыми замесами (цветовойрельеф). Завершающий этап. Лессировки (прозрачные завершающие слои): тональные, цветовые, «мучнистые». Выбор оригинала для копирования. Работанад эскизами. Пропорции изобразительной поверхности оригинала. Отработать в эскизе два первых этапа живописного метода.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 24

8.2 Работа над копией. 1 сеанс

Содержание: Работа над подготовительным рисунком, имприматура,гризайль.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 25

8.3 Работа над копией. 2 сеанс

Содержание: завершение работы. Активная цветовая разработка поверхности, лессировки.

Формат: А2, А3.

Материалы: Белая бумага, гуашь, акварель.

Рисунок 15, 16, 17 – Пример выполнения практического задания «Живописная копия»

Занятие 26

Раздел 9. Живопись.

Натюрморт с натуры, составленный из предметов как холодной,так и тёплой цветовых гамм.

9.1 Работа над эскизами к 1 натюрморту

Содержание: Практическое изучение понятия в живописи «цветовая пара». Работа над эскизами, первый натюрморт. Создание эскизов в системе декоративно-плоскостного, валёрного (цвето-тонального) метода, цветового рельефа (теплые света,холодные тени).

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 27

9.2 1 Натюрморт. 1 сеанс

Содержание: Начало работы на основе лучшего эскиза, который будетопределять живописный метод.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 28

9.2 1 Натюрморт. 2 сеанс

Содержание: Завершение работы

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 29

9.4 Работа над эскизами к 2 натюрморту

Содержание: Продолжение работы на основе лучшего эскиза, который будетопределять живописный метод.

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 30

9.5 2 Натюрморт. 1 сеанс

Содержание: Начало работы на основе лучшего эскиза, который будет определять живописный метод.

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 31

9.6 2 Натюрморт. 2 сеанс

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акв

Рисунок 18, 19 – Пример выполнения практического задания

«Натюрморт с натуры, составленный из предметов как холодной, так итёплой цветовых гамм»

3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся подисциплине «Рисунок и живопись»

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Поэтапное освоение дисциплины		
Знать	**Уметь**	**Владеть**
Разделы 1-3		
– 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, технологиии их использования; – знать зависимость результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных графических материалов.	– уметь организовывать пространствосредствами 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.

Поэтапное освоение дисциплины		
Знать	**Уметь**	**Владеть**
Разделы 3-6		
– знать основы композиции в живописи, закономерности построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих задач; – знать различные живописные техникии 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 7-9		
– знать графическое творчество известных художников	– 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 РЕЗУЛЬТАТАОБУЧЕНИЯ по дисциплине «Академический рисунок и живопись»				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 звания	**Зачет с оценкой**
УМЕНИЯ	Отсутствиеумений	Частичныеумения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствиенавыков	Частичныенавыки	Отдельные пробелыв навыках	Полностью сформированные навыки	

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

Типовые контрольные вопросы, задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующее освоение дисциплины «Рисунок и живопись»

1. Что такое линейная перспектива? Назовите основные элементы (линия горизонта, точка схода, главная точка картины) и объясните, как они влияют на построение изображения.

2. В чём разница между светотеневым и тональным рисунком? Перечислите основные градации светотени (блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень).

3. Что такое пропорции в рисунке? Какие существуют способы проверки пропорциональных отношений (визирование, метод сравнения, использование вспомогательных линий)?

4. Назовите основные законы композиции в рисунке и живописи. Какую роль играют композиционный центр, равновесие, ритм и выделение главного?

5. Что такое конструктивное построение формы? Объясните принцип «от общего к частному и от частного к общему» на примере построения геометрического тела или головы человека.

6. В чём отличие ахроматических цветов от хроматических? Дайте определение основным характеристикам цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

7. Что такое цветовой круг и какие цветовые гармонии вы знаете (родственные, контрастные, комплементарные)? Приведите примеры использования цветовых контрастов в живописи.

8. Объясните понятие «колорит» в живописи. В чём разница между тёплым и холодным колоритом? Как время суток и освещение влияют на цветовое решение этюда?

9. Какие материалы и техники используются в рисунке и живописи (карандаш, уголь, сангина, акварель, гуашь, масло)? В чём особенности работы акварелью по-сырому и по-сухому?

10. Что такое набросок и зарисовка? Какую роль играют быстрые наброски в развитии профессиональных навыков дизайнера? Как правильно выполнять краткосрочные зарисовки фигуры человека?

4 Условия реализации программы дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение программы дисциплины

Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской рисунка и живописи.

Мастерская рисунка и живописи оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Операционная система Microsoft Windows 10;
2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;
3. 7-zip - архиватор;
4. Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/;
5. Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).
6. Антивирусная программа Dr.Web.

4.3 Список рекомендуемой литературы

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН ПО ПРОФИЛЯМ»

Объем дисциплины	128
Количество часов в неделю	4 часа в неделю

1. Основные положения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Введение в дизайн по профилям» направлена на формирование и развитие творческихспособностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у слушателей целостное представление о дизайне как о проектной деятельности, заложить основы профессиональных компетенций и развить творческий потенциал для осознанного выбора профиля дальнейшего обучения.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 128 академических часов.

1.4 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий сразными 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, презентация выполненных творческих работ.

Обучающиеся по выбору осваивают один из Модулей программы.

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.

1.5 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– понимание профессии и своего места в ней; – создание завершённого проекта/проектов для портфолио; – навыки презентации и защиты своей работы; – осознанный выбор специализации.	– устный опрос; – выполнение практических заданий; – просмотр творческих работ.

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.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Просмотр творческих работ включает в себя «развеску» творческих работ и демонстрацию компьютерной презентации творческих работ, демонстрацию цифрового проекта, демонстрацию анимационного фильма или компьютерной игры.

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 к промежуточному и итоговому просмотрам

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 паспарту.

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

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспарту. При необходимости паспарту 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 промежуточному просмотру творческих работ.

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 обучающегося/ цифрового проекта.

2 Структура и содержание программы дисциплины «Введение в дизайн по профилям»

2.1 Учебно-тематический план Модуль 1. Графический 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	Серия знаков		4
Занятие 3			
1.3	Серия знаков на заданную тему		4
Занятие 4			
1.4	Пословица		4
Занятие 5			
1.5	Форма и контрформа. Базовые инструменты в программе Adobe illustrator.	2	2
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
Раздел 2. Буква.			
Занятие 10			
2.1	От знака к букве. Буква—образ	1	3
Занятие 11			
2.2	Буква в среде. Плакат	1	3
Занятие 12			
2.3	Буквица	1	3
Занятие 13			
2.4	Алфавит-персонаж	1	3
Занятие 14			

2.5	Модульная форма	1	3
Занятие 15			
2.6	Модульный шрифт	1	3
Раздел 3. Слово.			
Занятие 16			
3.1	Слово — образ	1	3
Занятие 17			
3.2	Слово — эмоция	1	3
Занятие 18			
3.3	Эмоции персонажа		4
Занятие 19			
3.4	Конструктор		4
Раздел 4. Креативное мышление			
Занятие 20			
4.1	Дорисуй		4
Занятие 21			
4.2	Пополам		4
Занятие 22			
4.3	Инсталляция		4
Занятие 23			
4.4	Антропоморфизм		4
Занятие 24			
4.5	Пересобрать		4
Занятие 25			
4.6	Самоколлаж		4
Раздел 5. Книга.			
Занятие 26			
5.1	Экслибрис	1	3
Занятие 27			
5.2	Типографический плакат	1	3
Занятие 28			
5.2	Типографический плакат	1	3
Занятие 29			
5.3	Коллаж	1	3
Занятие 30			
5.4	Ручной переплет	1	2
Занятие 31			
5.5	Портфолио-презентация	1	2
Занятие 32			
5.6	Портфолио-презентация	1	1
Итоговый просмотр работ			4
Итого		**23**	**105**

2.2 Содержание Модуля 1. Графический дизайн

Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. (1 час)

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 В1, маркер чёрный 0.8 мм и 1-3 мм, маркер акриловый белый.

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

Занятие № 2

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 В1, маркер чёрный 0.8 мм и 1-3 мм, маркер акриловый белый.

Рисунок 2 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков»

Занятие № 3

Практическое задание: Серия знаков на заданную тему

Содержание: Разработать серию знаков на предложенную тему.

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

Материалы: Формат листа а4, карандаш В1, маркер чёрный 0.8 мм и 1-3 мм, маркер акриловый белый.

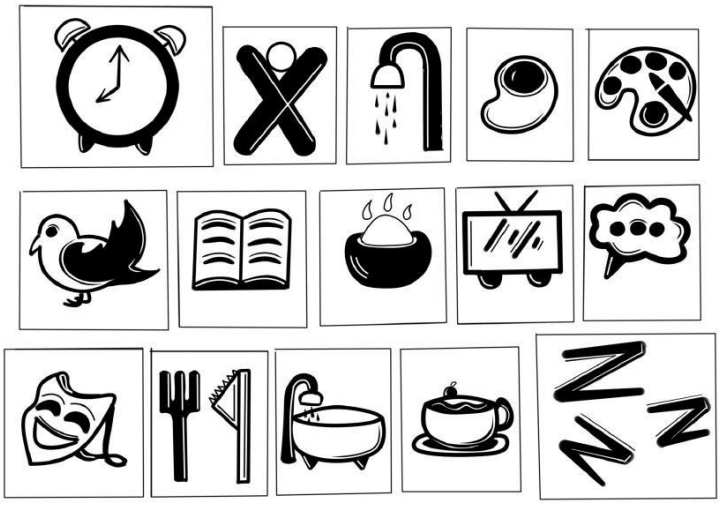

Рисунок 3 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков на заданную тему», тема: мой день

Занятие № 4

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 В1, маркер чёрный 0.8 мм и 1-3 мм, маркер акриловый белый.

Рисунок 4 Пример выполнения практического задания «Пословица»

Занятие № 5, 6

Лекция: Форма и контрформа. Базовые инструменты в программе Adobe illustrator.

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

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: Карандаш В1, лист а4, 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: Высокая печать. 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

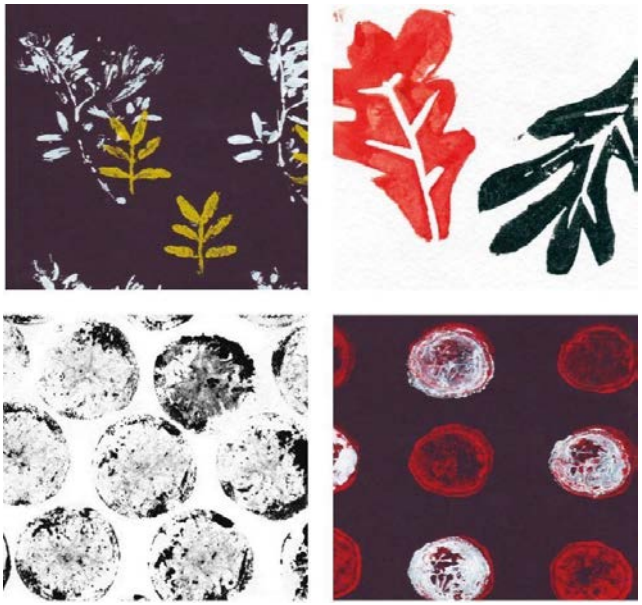

Рисунок 6 - Пример выполнения практического задания «Печать подручными средствами»

Занятие № 8

Лекция:. 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: Adobe illustrator

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»

Раздел 2. Буква

Занятие № 10

Лекция: От знака к букве

Содержание: Понятие буквы, графемы.

Практическое задание: Буква — образ

Содержание: Нарисовать букву слова, обаз которого было выбрано запечатлеть.

Рекомендации: Желательно, чтобы буква–образ являлась первой буквой данного слова.

Материалы: Бумага а4, карандаш В1, маркер чёрный 0.8 мм и 1-3 мм, маркер акриловый белый.

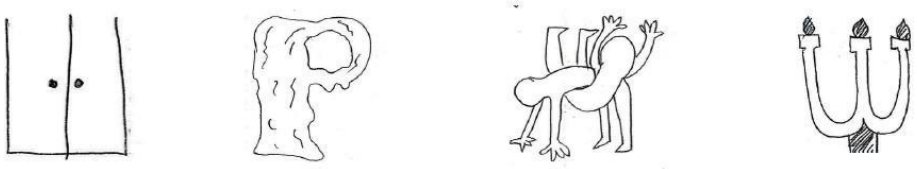

Рисунок 9 - Пример выполнения практического задания «Буква–образ»

Занятие № 11

Лекция: Буква в среде. Плакат

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

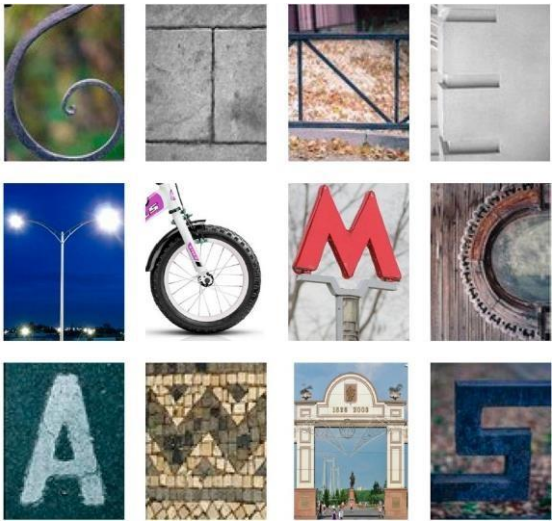

Рисунок 10 - Пример выполнения практического задания «Буквы в среде»

Занятие № 12

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 11 - Пример выполнения практического задания «Буквица»

Занятие № 13

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 12 - Пример выполнения практического задания «Алфавит–персонаж

Занятие №14

Лекция: Модульная форма

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: Adobe illustrator.

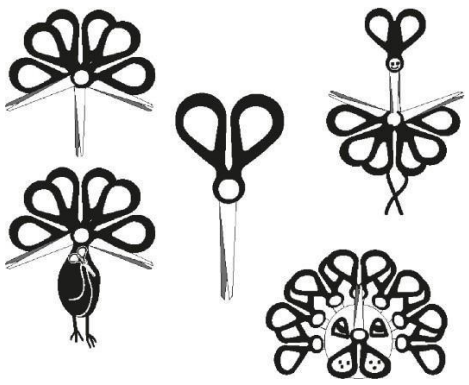

Рисунок 13 - Пример выполнения практического задания «Модульная форма»

Занятие № 16

Лекция: Шрифт

Практическое задание: модульный шрифт (3 часов)

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

Рекомендации: Обучающийся руководствуется информацией Лекции 2.5 и наработкам практического задания 2.6.

Материалы: Adobe illustrator.

Рисунок - 14 Пример выполнения практического задания «Модульный шрифт»

Раздел 3. Слово

Занятие № 16

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 15 - Пример выполнения практического задания «Слово — образ»

Занятие № 17

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

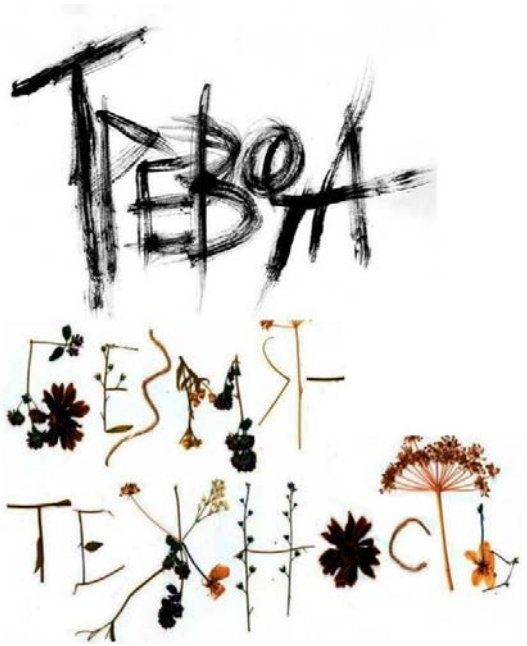

Рисунок 16 - Пример выполнения практического задания «Слово — эмоция»

Занятие № 18

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 17 - Пример выполнения практического задания «Эмоции персонажа»

Занятие № 19

Практическое задание: Конструктор

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

Материалы: Adobe illustrator

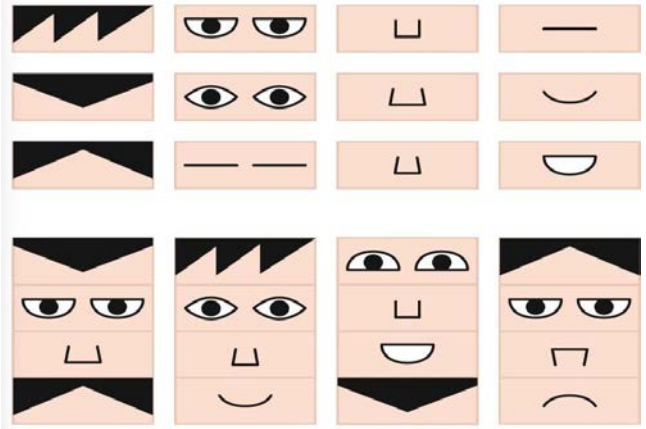

Рисунок 18 - Пример выполнения практического задания «Конструктор»

Раздел 4. Креативное мышление

Занятие № 20

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 19 - Пример выполнения практического задания «Дорисуй»

Занятие 21

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 20 - Пример выполнения практического задания «Попо

Занятие 22

Практическое задание: Инсталляция

Содержание: Создание изображения из подручных средств

Рекомендации: Обучающийся создает изображение, напоминающее лицо

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат / телефон

Рисунок 21 - Пример выполнения практического задания «Инсталляция»

Занятие 23

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 22 - Пример выполнения практического задания «Антропоморфизм»

Занятие 24

Практическое задание: Пересобрать

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 23 - Пример выполнения практического задания «Пересобери»

Занятие №25

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 24 - Пример выполнения практического задания «Самоколлаж»

Раздел 5. Книга

Занятие № 26

Лекция: Книга

Содержание: Понятие книга. Состав книги. Экслибрис

Практическое задание: Экслибрис

Содержание: Создание экслибриса для портфолио

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.1

Материалы: Графические материалы, Photoshop, illustrator

Рисунок 25 - Пример выполнения практического задания «Экслибрис»

Занятие № 27, 28

Лекция: Плакат

Содержание: Понятие плакат

Практическое задание: Типографический плакат

Содержание: Создание типографического плаката

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.2

Материалы: Adobe illustrator, Photoshop

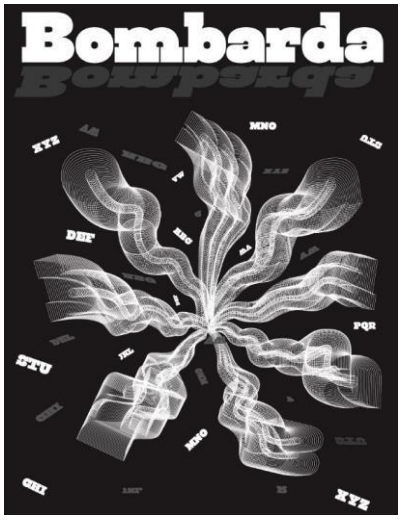

Рисунок 26 - Пример выполнения практического задания «Типографический плакат»

Занятие № 29

Лекция: Коллаж

Содержание: Понятие коллаж

Практическое задание: Коллаж

Содержание: Создание коллажа на заданную тему

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.3

Материалы: Вырезки из журналов, рисунки, бумага цветная / фактурная, клей, фотографии, картон а4, газеты.

Рисунок 27 - Пример выполнения практического задания «Коллаж»

Занятие № 30

Лекция: Ручной переплёт

Содержание: Виды ручного переплета

Практическое задание: Ручной переплет

Содержание: Изучение нескольких видов ручного переплета Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.3 Материалы: бумага, нитки–мулине, иголка толстая, ножницы, шило, зажимы для бумаги, карандаш, линейка, макетный коврик.

Рисунок 28 - Пример выполнения практического задания «Ручной переплет»

Занятие № 31, 32

Лекция: Портфолио-презентация

Содержание: Основные аспекты в оформлении презентации с портфолио

Практическое задание: Портфолио-презентация (4 часа)

Содержание: Создание презентации с работами

Рекомендации: Обучающийся создает презентацию-портфолио, используя навыки, полученные за время дисциплины.

Материалы: PowerPoint, Photosh

2.3 Учебно-тематический план Модуль 2. Анимация

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие 1			
1.	Понятие движения, циклическое движение	1	7
Занятие 2			
2.	Механическое движение, скорость инерция остановка в кадре	1	7
Занятие 3			
3.	Механическое движение, Скорость	1	7
Занятие 4			
4.	Полет в анимации	1	7
Занятие 5			
5.	Волновое циклическое движение	1	3
Занятие 6			
6.	Остаточное движение, Движение по дуге	1	7
Занятие 7			
7	Анимация воды, Взаимодействие объектов	1	7
Занятие 8			
8.	Элемент анимации походки, Розыгрыш эмоциональной реакции персонажа, прыжок	1	7
Занятие 8			
9	Трансформация персонажа как Художественный прием	1	11
Занятие 10			
10.	Конструкция персонажа, Понятие биомеханики движения	1	3
Занятие 11			
11.	Центр тяжести	1	3
Занятие 12			
12.	Персонаж и предмет ,эмоции и действия	1	11
Занятие 13			
13	Взаимодействие двух персонажей в кадре	1	11
Занятие 14			
14.	Собственный проект, Разработка персонажа и фонов	1	19
Итоговый просмотр работ			**4**
Итого		**14**	**114**

2.4 Содержание Модуля 2. Анимация

Занятие № 1

Лекция: Введение в курс. Цели, задачи курса

Содержание: Знакомство с профессией. Основные этапы производства анимационного фильма.Обзор разнообразных технических и выразительных средств. Обсуждение предпочтений учащихся. Просмотр фильмов. Знакомство с бескамерной анимацией и особенностями циклического движения.

Практическое задание: Фенокистоскоп.

Содержание: Изготовление фенокистоскопа. Съемка движения на камеру.

Рисунок 1 – Пример выполнения практического задания «Фенокистоскоп»

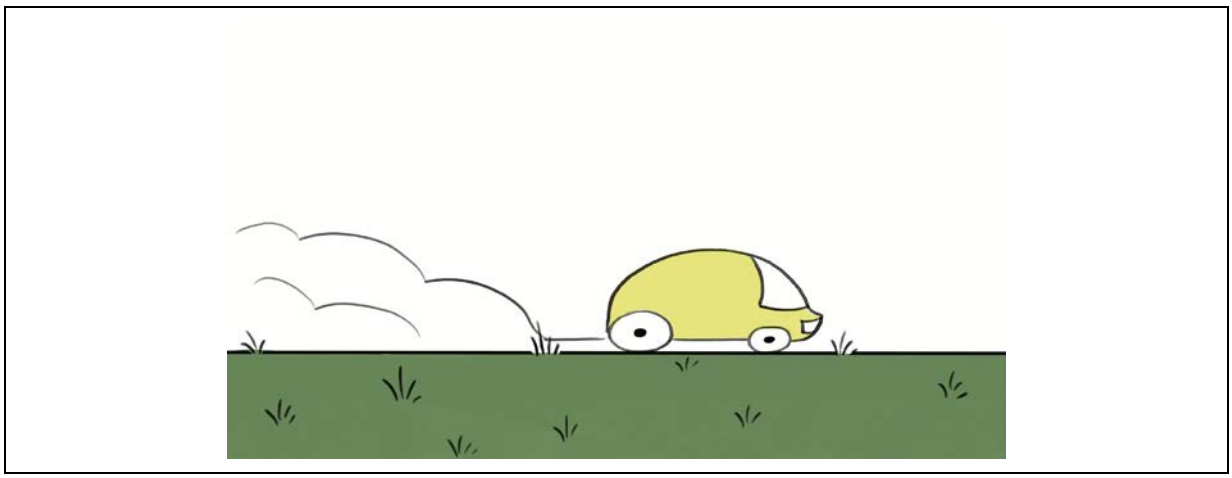
Занятие № 2

Лекция: Понятие движения скорость

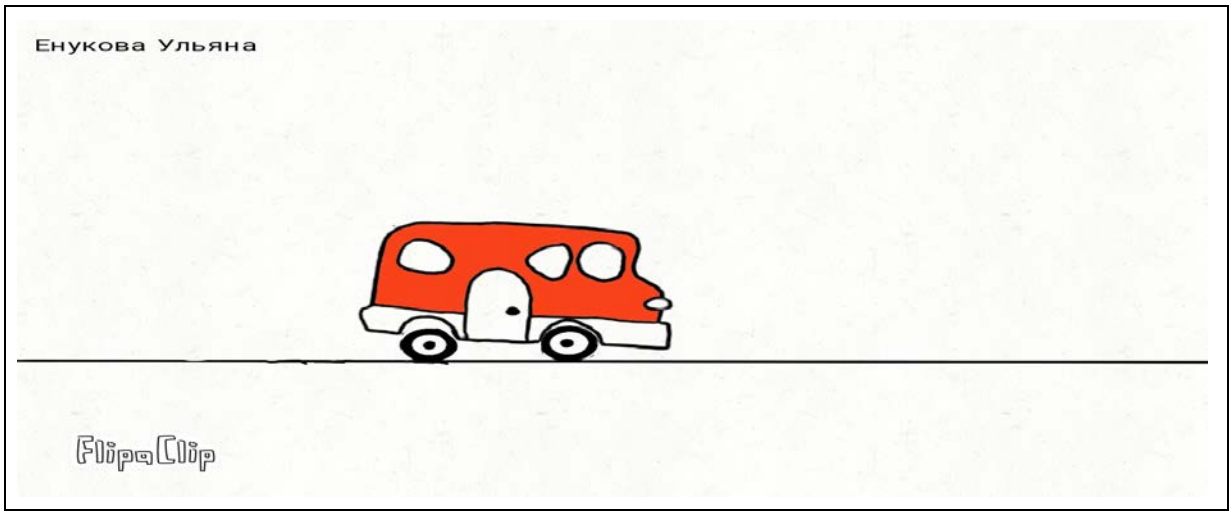
Содержание: Рассказ о движении в целом. Механическое движение, особенности, старт и остановка Демонстрация фрагментов фильмов.

Практическое задание: Машинки

Содержание: На общем плане машинка стартует с места и пересекает кадр:

2) автобус стартует разгоняется и останавливается.

Рисунки 2, 3 – Пример выполнения практического задания «Машинки»

Занятие № 3

Лекция: Понятие движения, инерция

Содержание: Механическое движение.

Разбор движения на составляющие, инерция, остаточное движение. Демонстрация фрагментов фильмов.

Практическое задание: паровоз

Содержание: На общем плане паровоз и три вагончика начинают движение, преодолевают горку, тормозят и останавливаются в кадре. Паровозик выпускает облачко дыма.

Рисунок 4 – Пример выполнения практического задания «Паровоз»

Занятие № 4

Лекция: Полет

Содержание: Циклическое и волновое движение в применении к анимации полета. Разбор конструкции персонажа, процесса махания крыльями мелкой птички или мотылька, того как движутся крылья и тельце при этом. Соотношение движения и зрительного ощущения. Примеры, фрагменты фильмов.

Практическое задание: Птичка

Содержание: На общем или крупном плане птичка летит в цикле на месте.

Рисунок 5 – Пример выполнения практического задания «Птичка»

Занятие № 5

Лекция: Волновое движение

Содержание: Принцип волнового движения, принцип дохода. Циклическое волновое движение. Примеры, фрагменты фильмов.

Практическое задание: Цепочка

Содержание: циклическое движение цепочки в кадре

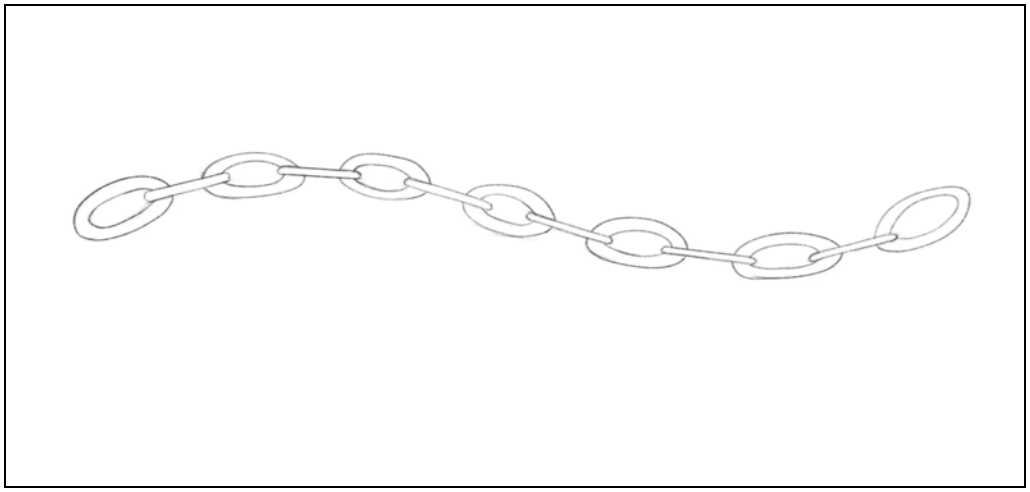

Рисунок 6 – Пример выполнения практического задания «цепочка»

Занятие № 6

Лекция: Остаточное движение

Содержание: Подробный разбор остановки в кадре движущегося персонажа. Закон инерции. Объяснение принципа остаточного движения в анимации. Примеры, отрывки из фильмов.

Практическое задание: Девушка

Содержание: на крупном плане в кадр входит голова девушки с длинными волосами, останавливается, происходит захлёст лица волосами, остаточное их движение по принципу волны и остановка. Девушка моргает через небольшую паузу.

Рисунок 7 – Пример выполнения практического задания «Девушка»

Занятие № 7

Лекция: Взаимодействие объектов. Свойства воды

Содержание: Объяснение того, как в анимационном фильме персонажи берут предметы. Свойства воды и как передать их средствами анимации. Вес предмета. Примеры, фрагменты из фильмов.

Практическое задание: Стакан)

Содержание: На крупном плане в стоящий в центре кадра на некой плоскости стакан вливается вода. В кадр входит рука, берет стакан и выносит из кадра.

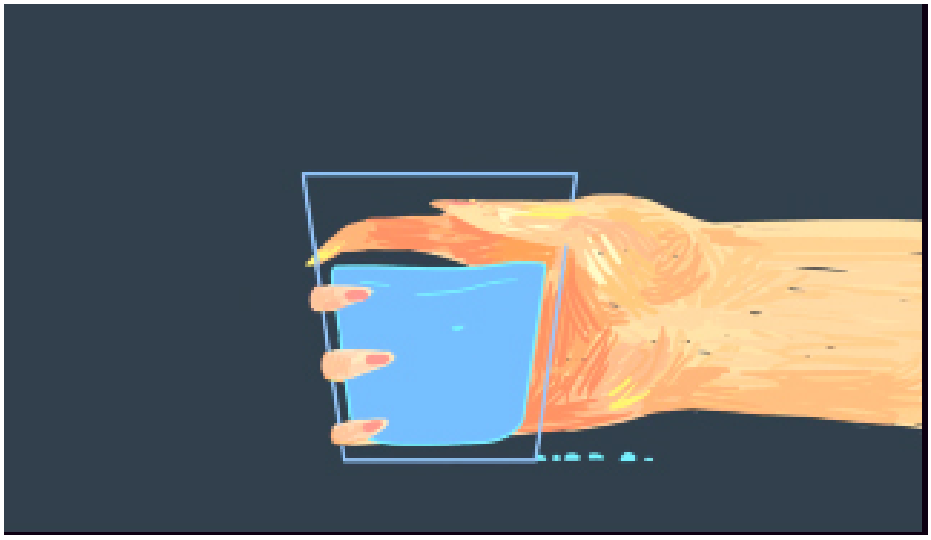

Рисунок 8 – Пример выполнения практического задания «Стакан»

Занятие № 8

Лекция: Изображение движения ноги. Передача эмоций

Содержание: Разбор фаз движения ноги на крупном плане при наступании на землю. Касание, фиксация и отрыв от земли. Розыгрыш эмоциональной реакции на неожиданность. Средства для передачи эмоциональных состояний, в данном случае – возмущения и страха. Примеры, отрывки из фильмов.

Практическое задание: Жучок

Содержание: На крупном плане в кадр входит нога, наступает и выходит из кадра. На месте, куда она наступала, подпрыгивает жучок, реагирует и убегает или ускакивает из кадра.

Рисунок 9 – Пример выполнения практического задания «Жучок»

Занятие № 9

Лекция: Трансформация

Содержание: Основные виды трансформации, такие как: появление-исчезновение, распад на части и слияние, вырастание-уменьшение. Примеры, отрывки из фильмов.

Практическое задание: Трансформация персонажа или абстрактной формы

Содержание: делаем наброски, скетчи персонажей. Применяем прием трансформации на практике.

Рисунок 10 – Пример выполнения практического задания «трансформация

Занятие № 10

Лекция: Антропоморфный персонаж

Содержание: Различные конструкции персонажей. Разбор составных частей простого анимационного действия. Дуга движения. Просмотр фрагментов из фильмов.

Практическое задание: Человек встает со стула

Содержание: 1) Анимация человека, встающего со стула

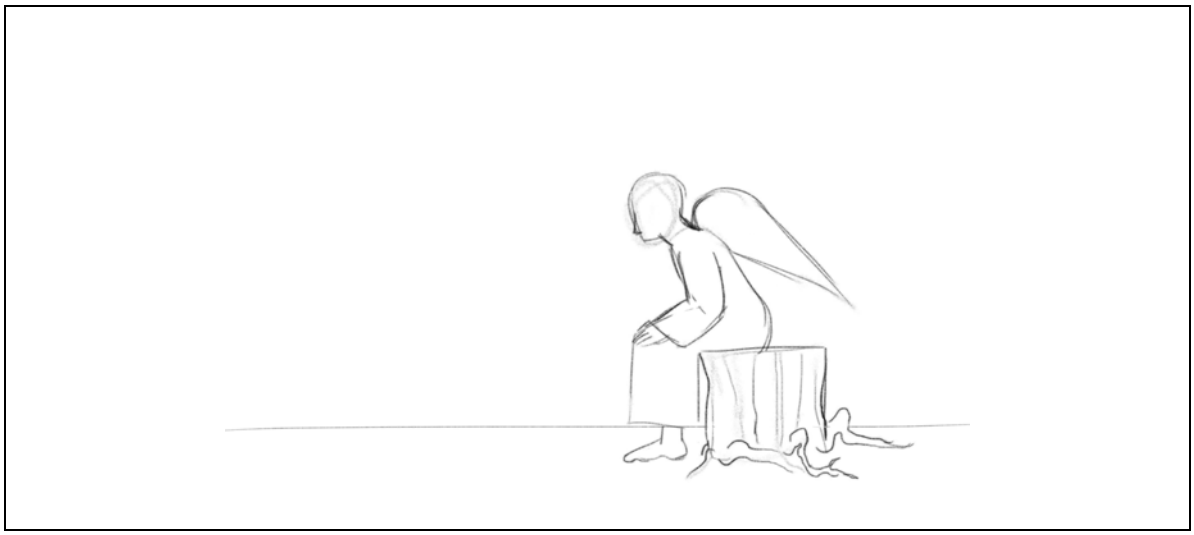

Рисунок 11 – Примеры выполнения практических заданий «человек и стул»

Занятие № 11

Лекция: Антропоморфный персонаж

Содержание: Основы биомеханики, вес персонажа сила тяжести и движение

Практическое задание: Человек переминается с ноги на ногу Анимация человека, переносящего центр тяжести с одной ноги на другую

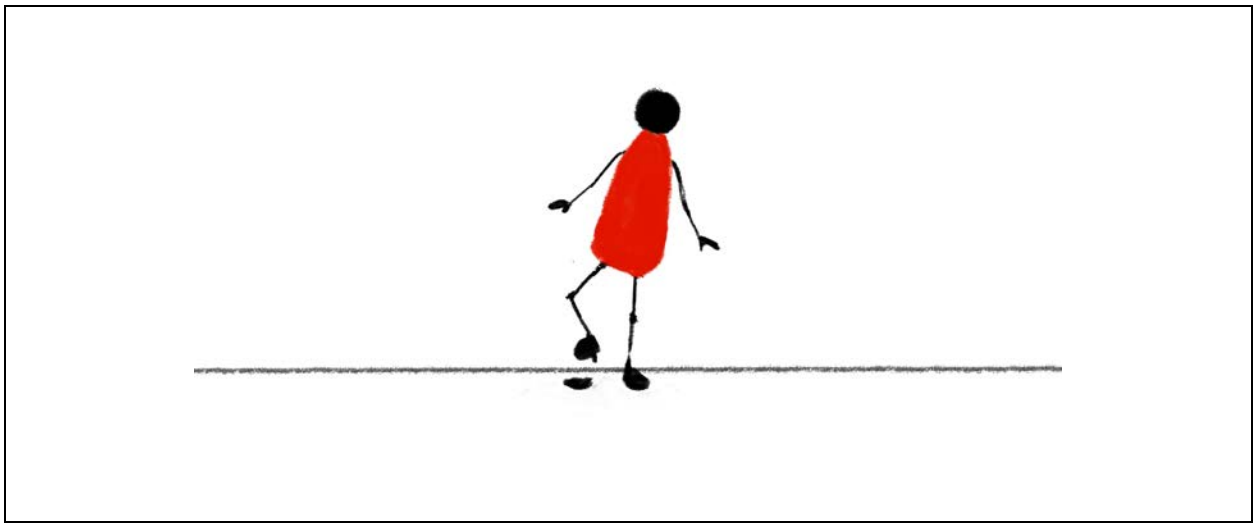

Рисунок 12 – Пример выполнения практического задания «перенос центра тяжести»

Занятие № 11

Лекция: От механического действия к биомеханике

Содержание: От механического действия к биомеханике. Анимационный замах – что это. Выражение эмоциональных состояний героя средствами анимации – «смотрение», «думание». Как и чем смотрит персонаж, важность правильного «смотрения» для передачи смысла происходящего. Примеры и фрагменты из фильмов.

Поэтапный разбор сцены, состоящей из нескольких движений и эмоциональных реакций.

Практическое задание: Увидел-съел

Содержание: на среднем или крупном плане – несложный персонаж, видит перед собой появившийся съедобный предмет. Персонаж радуется, хватает его и откусывает. Затем следует цикл жевания.

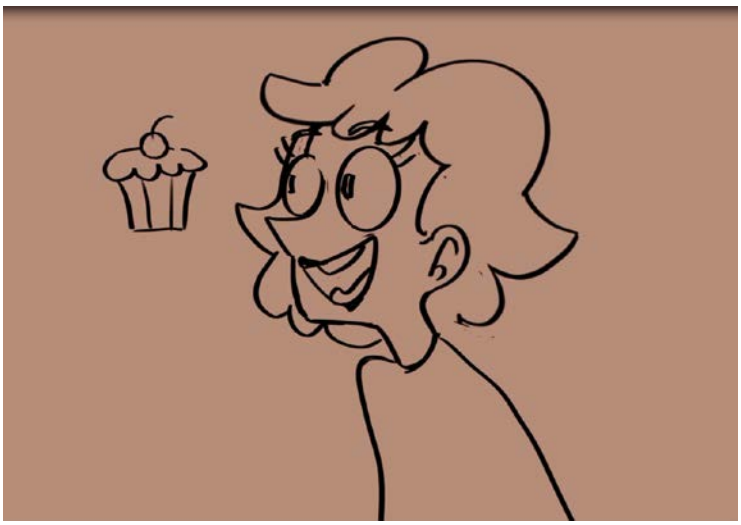

Рисунок 13 – Пример выполнения практического задания «Увидел-съел»

Занятие № 12,

Лекция: Два персонажа в кадре

Содержание: Персонаж: его эмоции, его характер. Степени эмоционального реагирования в зависимости от задач, стоящих перед аниматором в процессе создания сцены. Значение приёма гиперболы при изображении эмоций в анимационном кино. Различные виды смеха. Как смеется персонаж? С помощью чего? Как персонаж выражает отрицательные эмоции? С помощью чего? Примеры, фрагменты фильмов.

Практическое задание: Двое

Содержание: Два персонажа в кадре улыбаются, говорят, смеются, хмурятся и т .п.

Рисунок 14 – Пример выполнения практического задания «Двое»

Занятие №14

Лекция: Этапы разработки анимационного проекта

Содержание: Раскадровка художественное решение и разработка персонажей. Роль художника-постановщика в анимационном фильме. Перемены состояния окружающего персонажа фона или пейзажа как часть анимации. Соотношение действия персонажа, его игры и художественного решения, как драматические или эмоциональные акценты в анимационном кино.

Практическое задание: Собственный проект

Разработка на практике маленького собственного проекта, включающего в себя одну или несколько анимированных сцен, фоны

2.5 Учебно-тематический план Модуль 3. Дизайн костюма

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
1	Вводное занятие. Тематика курса. Материалы и инструменты.	1	4
2	Макетирование на основе элемента «Квадрат». Макетирование на основе элемента «Квадрат с разрезом	1	8
3	Макетирование на основе элемента «Круг». Макетирование на основе элемента «Круг с разрезом»	1	8
4	Макетирование на основе элемента «Треугольник». Макетирование на основе элемента «Треугольник с разрезом»	1	8
5	Макетирование на основе элемента «Цилиндр». Макетирование на основе элемента «Усеченный конус»	1	8
6	Материалы с геометрическим рисунком. Макетирование на основе материала с геометрическим рисунком	1	8
7	Фактура из ткани. Создание фактурных	1	8
8	Промежуточный просмотр работ	-	4
9	Эскизирование моделей. Эскизирование моделей на основе объемных композиций	1	8
10	Биоформа как творческий источник в дизайне. Выполнение итогового изделия на основе биоформы	1	8
14	Проектная работа. Сдача итогового изделия. Фотосессия.	-	38
15	Портфолио работ. Оформление портфолио	1	4
16	**Итоговый просмотр работ**	-	4
	Итого:	10	118

2.6 Содержание Модуля 3. Дизайн костюма

Занятие № 1

Лекция: Вводное занятие. Тематика курса

Содержание: Специфика и новые возможности дизайна костюма на основе объемных форм. Просмотр журналов и фотосессий с работами дизайнеров.

Практическое задание: Материалы и инструменты

Содержание: Ознакомление с материалами и инструментами. Правила безопасности в использовании инструментов. Подготовки материала к занятиям.

Рекомендации: Изучить свойства и знать виды макетного материала. Приготовить материал для макетирования (раскрой, ВТО).

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Занятие № 2

Лекция: Конструктивный элемент «Квадрат»

Содержание: Конструкция квадрата в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров элемента.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Квадрат с разрезом»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Квадрат». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Рисунок 1 – Пример выполнения практического задания «Макетирование на основе элемента «Квадрат»

Тема № 3

Лекция: Конструктивный элемент «Квадрат с разрезом»

Содержание: Конструкция квадрата с разрезом в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров формы.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Квадрат с разрезом»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме. «Квадрат с разрезом». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента, вид разреза. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

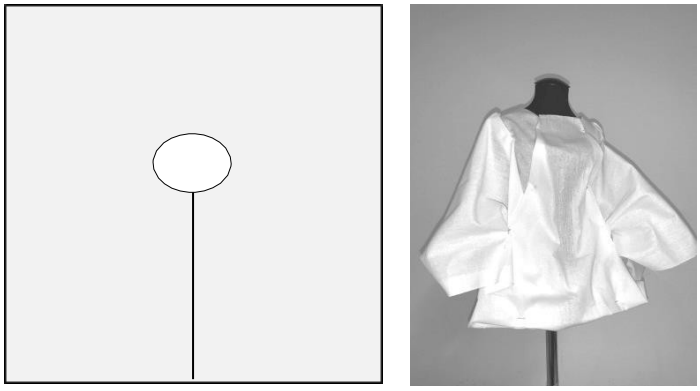

Рисунок 2 – Пример выполнения практического задания
«Макетирование на основе элемента «Квадрат»

Тема № 4

Лекция: Конструктивный элемент «Круг»

Содержание: Конструкция круга в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров формы.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Круг»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Круг». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

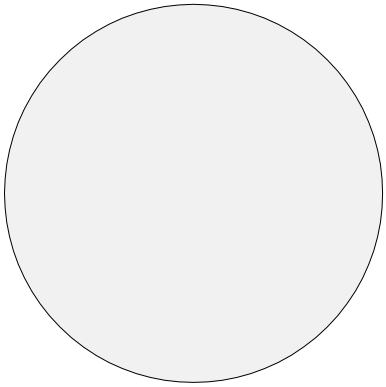

Рисунок 3 – Пример выполнения практического задания «Макетирование на основе элемента «Круг»

Тема № 5

Лекция: Конструктивный элемент «Круг с разрезом»

Содержание: Конструкция круга с разрезом в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров элемента.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Круг с разрезом»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Круг с разрезом». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента, вид разреза. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

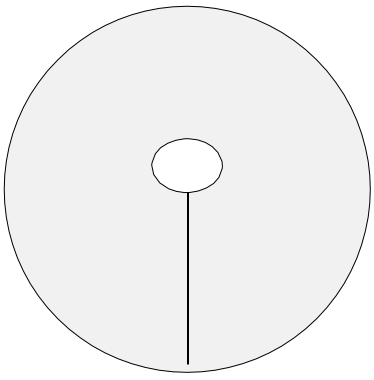

Рисунок 4 – Пример выполнения практического задания «Макетирование на основе элемента «Круг с разрезом»

Тема № 6

Лекция: Конструктивный элемент «Треугольник»

Содержание: Конструкция треугольника в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров элемента.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Треугольник»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Треугольник». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

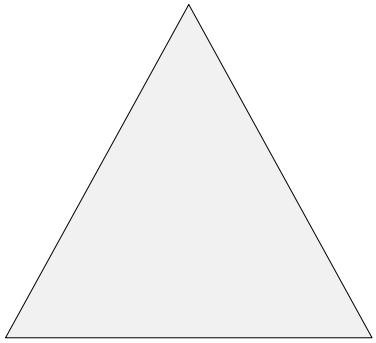

Рисунок 5 – Пример выполнения практического задания Макетирование на основе элемента «Треугольник»

Тема № 7

Лекция: Конструктивный элемент «Треугольник с разрезом»

Содержание: Конструкция треугольника с разрезом в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров элемента.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Треугольник с разрезом»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Треугольник с разрезом». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры элемента, вид разреза. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

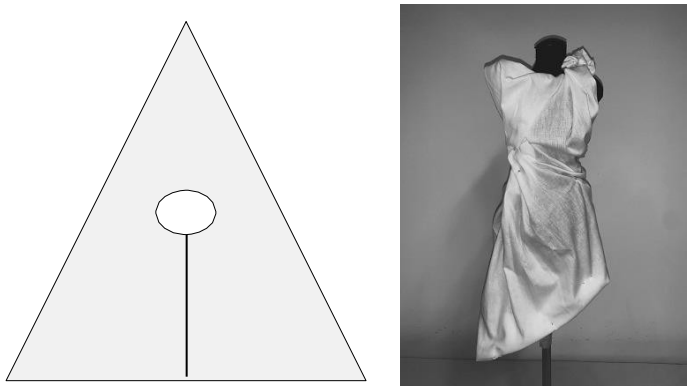

Рисунок 6 – Пример выполнения практического задания Макетирование на основе элемента «Треугольник с разрезом»

Тема № 8

Лекция: Конструктивный элемент «Цилиндр»

Содержание: Форма цилиндра в моде и дизайне костюма. Варианта исходных размеров конструкции.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Цилиндр»

Содержание: Объемно-пространственные композиции на исходной форме «Цилиндр». Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Рекомендации: Выполнить заготовку элемента из ткани, определив его размеры. Создать различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, иголки, игольница, нитки швейные, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

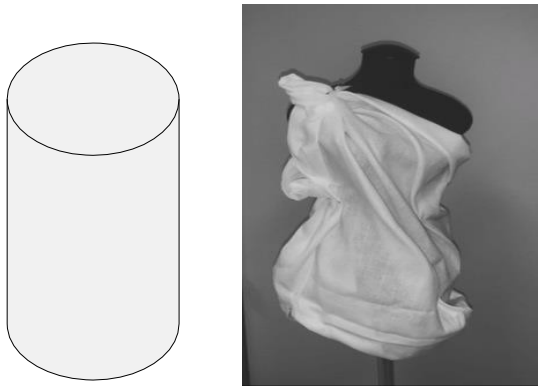

Рисунок 7 – Пример выполнения практического задания
« Макетирование на основе элемента «Цилиндр»

Тема № 9

Лекция: Конструктивный элемент «Усечённый конус»

Содержание: Форма усеченного конуса в моде и дизайне костюма. Варианта исходных размеров конструкции.

Практическое задание: Макетирование на основе элемента «Усечённый конус»

Содержание: Выполнить заготовку элемента из ткани, определив его размеры. Создать различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Использовать принципы симметрии и асимметрии.

Материалы: масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, иголки, игольница, нитки швейные, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Рисунок 8 – Пример выполнения практического задания Макетирование
на основе элемента «Усечённый конус»

Тема № 10

Лекция: Материалы с геометрическим рисунком

Содержание: Ассортимент тканей с геометрическим рисунком, узором (клетка, полоска, ромб и т.п.). Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Практическое задание: Макетирование на основе материала с геометрическим рисунком

Содержание: Особенности сопряжения рисунков в костюме. Выбор способов создания объемно-пространственных композиций с геометрическим рисунком.

Рекомендации: Раскроить ткань, определив размеры конструкции. Выполнить различные варианты макетов (не менее 5) путем перекомпоновки конструкции на манекене. Найти наиболее выразительные приемы демонстрации рисунка.

Материалы: М асштабный манекен, макетная ткань с геометрическим узором, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Рисунок 9 – Пример выполнения практического задания
«Макетирование на основе материала с геометрическим рисунком»

Тема № 11

Лекция: Фактура из ткани

Содержание: Понятие «фактуры» в дизайне костюма. Выявление фактурных свойств материалов. Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Практическое задание: Создание фактурных элементов

Содержание: Приемы образования складок, сборок, буфов, драпировок и т.п. Выполнение образцов с объемными структурами, используя различные технологии. Создание объемной композиции с фактурными дополнениями (не менее 5вариантов).

Рекомендации: Исследовать свойства материала на возможность создания тех или иных фактурных поверхностей, определить ее пластические возможности. Выполнить

различные по форме, масштабу, ритму фактуры.

Материалы: Масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, иголки, игольница, нитки швейные, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

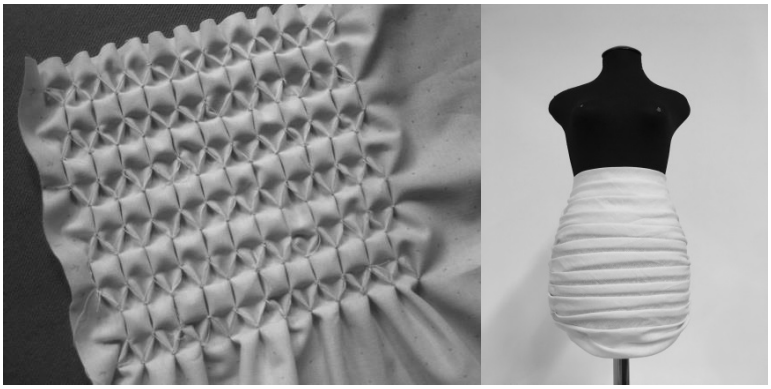

Рисунок 10 – Пример выполнения практического задания «Создание фактурных элементов»

Тема № 12

Лекция: Эскизирование моделей

Содержание: Эскиз как средство демонстрации идеи дизайнера. Разновидности эскизов. Вариативность и уточнение формы при эскизировании. Анализ эскизной графики дизайнеров, просмотр альбомов и рекомендованных источников.

Практическое задание: Эскизирование моделей на основе объемных композиций

Содержание: Особенности зарисовки макетов, приемы эскизирования объемной модели. Стилизация формы в эскизе. Графические материалы и техники.

Рекомендации: При выполнении зарисовок макетов, обратить внимание на пропорции и согласование частей композиции. Эскизы выполняются в такой графической технике по выбору, которая учитывает и наиболее достоверно передает особенности объемно-пространственной модели. Выполнить эскизы к темам 2-11.

Материалы: Бумага для зарисовок и эскизов А4, черно-графитные карандаши, ластик, маркеры, линеры, гелевые ручки, графические материалы по выбору.

Рисунок 11 – Пример выполнения практического задания
«Эскизирование моделей на основе объемных композиций»

Тема № 13

Лекция: Биоформа как творческий источник в дизайне

Содержание: Бионические источники творчества. Трансформация биоформы. Просмотр примеров дизайнерских решений, аналогов.

Практическое задание: Выполнение итогового изделия на основе биоформы (24 часа)

Рекомендации: Выбрать источник творчества, провести анализ, разработать эскизы. Акцентировать внимание в эскизах на особенности фактуры биоформы. Выполнить фантазийную модель по выбранному эскизу, сохраняя пропорции, цветовую гамму, фактурность.

Материалы: бумага для зарисовок и эскизов А4, черно-графитные карандаши, ластик, маркеры, линеры, гелевые ручки, графические материалы по выбору, ткань, швейные принадлежности и оборудование.

Рисунок 12 – Пример практического задания
«Выполнение итогового изделия на основе биоформы»

Тема № 14

Лекция: Портфолио работ

Содержание: 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 оформление 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.

2.7 Учебно-тематический план Модуль 4. Дизайн среды и интерьера

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Раздел 1. Введение			
Занятие 1			
1	Введение в курс. Цели, задачи курса. Лекция «Якорные точки в искусстве и дизайне»	2	
1.1	Упражнение «Доминанта» (аппликация), упражнение «Портрет» (аппликация)		2
Раздел 2. Дизайн интерьера			
Занятие 2			
2.1	Супрематизм. Плоскость. Лекция «Супрематизм»	1	
2.2	Супрематизм. Аппликации на плоскости		3
Занятие 3			
2.3	Супрематизм. Объем. Работа с бумагой.	1	
2.4	Супрематизм. Техника «врезка» из бумаги. Создание объемных композиций по направлениям «статика» и «динамика»		3
Занятие 4			
2.5	Супрематизм. Объем. Работа с пенокартоном. Техника «врезка» из пенокартона. Создание объемных композиций по направлениям «статика» и «динамика»		4
Занятие 5			
2.6	Стеллаж. Выбор Мастера. Анализ творчества выбранного дизайнера. Работа с плоскостью листа.		4
Занятие 6			
2.7	Стеллаж. Выбор Мастера. Анализ творчества выбранного дизайнера. Работа с плоскостью листа: скетчинг.		4
Занятие 7			
2.8	Стеллаж. Анализ творчества дизайнера.	1	
2.9	Стеллаж. Коллаж в духе Мастера.		3
Занятие 8			
2.10	Стеллаж. Создание собственных		4

	эскизов на тему стеллажа в духе дизайнера.		
Занятие 9			
2.11	Стеллаж. Итоговое проектное решение		4
Занятие 10			
2.12	Стеллаж. Итоговое проектное решение		4
Занятие 11			
2.13	Стеллаж. Макет	1	
2.14	Стеллаж. Макет		3
Занятие 12			
2.15	Стеллаж. Макет		4
Занятие 13			
2.16	Стеллаж. Макет		4
Раздел 3. Дизайн среды			
Занятие 14			
3.1	Упражнение «Гармошка»	1	
3.2	Упражнение «Гармошка»		3
Занятие 15			
3.3	Упражнение «Световой куб»	1	
3.4	Упражнение «Световой куб»		3
Занятие 16			
3.5	Куб. План/фасад	1	
3.6	Куб. План/фасад		3
Занятие 17			
3.7	Куб. Аксонометрия	1	
3.8	Куб. Аксонометрия		3
Занятие 18			
3.9	Архитектон. Пятно и линия. Зарисовки с натуры		4
Занятие 19			
3.10	Архитектон в городской среде. Зарисовки		4
Занятие 20			
3.11	Архитектон. Анализ творчества архитекторов	1	
3.12	Архитектон. Анализ творчества 4 архитекторов		3
Занятие 21			
3.13	Архитектон. Анализ творчества выбранного архитектора		4
Занятие 22			
3.14	Архитектон. Коллаж в духе выбранного Мастера		4
Занятие 23			

3.15	Архитектон. Итоговое проектное решение		4
Занятие 24			
3.16	Архитектон. Макет	1	
3.17	Архитектон. Макет		3
Занятие 25			
3.18	Архитектон. Макет		4
Занятие 26			
3.19	Архитектон. Макет		4
Занятие 27			
3.20	Основы ретуши и верстки	3	
3.21	Основы ретуши и верстки		1
Занятие 28			
3.22	Основы ретуши и верстки	2	
3.23	Основы ретуши и верстки		2
Занятие 29			
3.24	Портфолио	2	
3.25	Портфолио		2
Занятие 30			
3.26	Портфолио		4
Занятие 31			
3.27	Портфолио		4
Итоговый просмотр работ			**4**
Итого		**19**	**109**

2.7 Учебно-тематический план Модуль 4. Дизайн среды и интерьера

Раздел 1. Введение

Занятие № 1

1.1 Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. Техника безопасности.

(2 часа)

Содержание: Введение в курс. Цели, задачи курса. Лекция «Якорные точки в искусстве и дизайне»

1.2 Практическое задание: Аппликация.

(2 часа)

Содержание: Упражнение «Доминанта» (аппликация), упражнение «Портрет» (аппликация)

Материалы: Формат листа А3, простые карандаши разной мягкости, бумага цветная А4, ножницы, клей-карандаш.

Раздел 2. Дизайн интерьера

Занятие № 2

2.1 Лекция: Супрематизм. Плоскость.

Содержание: Супрематизм. Плоскость. Лекция «Супрематизм»

2.2 Практическое задание: Аппликация

Содержание: Супрематизм. Аппликации на плоскости

Материалы: Бумага для черчения А3, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см.

Занятие № 3

2.3 Лекция: Супрематизм. Объем.

Содержание: Супрематизм. Объем. Работа с бумагой.

2.4 Практическое задание: Супрематизм. Объем. Бумага

Содержание: Супрематизм. Техника «врезка» из бумаги. Создание объемных композиций по направлениям «статика» и «динамика»

Материалы: Бумага для черчения А3, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей-карандаш, циркуль, ножницы, цветная бумага А4.

Занятие № 4

2.5 Практическое задание: Супрематизм. Врезка. Пенокартон

Содержание: Супрематизм. Объем. Работа с пенокартоном. Техника «врезка» из пенокартона. Создание объемных композиций по направлениям «статика» и «динамика».

Материалы: Резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, циркуль.

Занятие № 5

2.6 Практическое задание: Стеллаж

Содержание: Стеллаж. Выбор Мастера. Анализ творчества выбранного дизайнера. Работа с плоскостью листа.

Материалы: Формат листа А3, простые карандаши разной мягкости, графические материалы.

Занятие № 6

2.7 Практическое задание: Стеллаж.

Содержание: Стеллаж. Выбор Мастера. Анализ творчества выбранного дизайнера. Работа с плоскостью листа: скетчинг.

Материалы: Формат листа А3, простые карандаши разной мягкости, графические материалы.

Занятие № 7

2.8 Лекция: Стеллаж

Содержание: Стеллаж. Анализ творчества дизайнера.

2.9 Практическое задание: Стеллаж

Содержание: Стеллаж. Коллаж в духе Мастера.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши, цветная бумага А4.

Занятие № 8

2.10 Практическое задание: Стеллаж.

Содержание: Стеллаж. Создание собственных эскизов на тему стеллажа в духе дизайнера.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 9

2.11 Практическое задание: Стеллаж

Содержание: Итоговое проектное решение. Создание эскизной композиции на листе А3 в масштабе. Изображение итоговой проектной идеи для будущего макета стеллажа по выбранному дизайнеру.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 10

2.12 Практическое задание: Стеллаж.

Содержание: Создание эскизной композиции на листе А3 в масштабе. Изображение итоговой проектной идеи для будущего макета стеллажа по выбранному дизайнеру.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 11

2.13 Лекция: Стеллаж. Макет

Содержание: Введение в макетирование. Способы соединения листов пенокартона.

2.14 Практическое задание: Стеллаж. Макет

Содержание: Создание эскизного макета в масштабе.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Занятие № 12

2.15 Практическое задание: Стеллаж. Макет

Содержание: Создание итогового макета в масштабе.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Занятие № 13

2.16 Практическое задание: Стеллаж. Макет

Содержание: Создание итогового макета в масштабе.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Раздел 3. Дизайн среды

Занятие № 14

3.1 Лекция: Упражнение «Гармошка»

Содержание: Вводная информация о технике «поп-ап».

3.2 Практическое задание: Упражнение «Гармошка»

Содержание: Создание двух объемно-пространственных композиций в технике «поп-ап» с применением техники «надрез-отгиб»: «гармошка» из листа А3 с объемными элементами.

Материалы: Бумага А3, карандаш, Линейка 30 см металлическая, нож макетный.

Занятие № 15

3.3 Лекция: Упражнение «Световой куб»

Содержание: Повтор информации о технике «поп-ап». Вводная информация об упражнении «Световой куб»

3.4 Практическое задание: Упражнение «Световой куб»

Содержание: Создание 2 объемно-пространственных композиций.

1. Раскрой куба 10х10х10 см
2. Внедрение объемных элементов на ребрах куба в технике «поп-ап».

Материалы: Бумага А3, карандаш, Линейка 30 см металлическая, нож макетный, клей карандаш.

Занятие № 16

3.5 Лекция: Куб. План/фасад

Содержание: Введение в материал: план, фасад, разрез, развертка в архитектуре и дизайне

3.6 Практическое задание: Куб. План/фасад

Содержание: Создание чертежей в эскизной форме. Масштаб 1:1.

1. Обмеры куба
2. Чертежи: план, развертка

Материалы: Бумага А3, карандаш, Линейка 30 см металлическая.

Занятие № 17

3.7 Лекция: Куб. Аксонометрия

Содержание: Введение в материал: аксонометрическая проекция в архитектуре и дизайн

3.8 Практическое задание: Куб. Аксонометрия

Содержание: Создание чертежей в эскизной форме. Масштаб 1:1. Аксонометрическая проекция куба по развертке, сделанной на занятии №16

Материалы: Бумага А3, карандаш, Линейка 30 см металлическая, угольник.

Занятие № 18

3.9 Практическое задание: Архитектон. Пятно и линия. Зарисовки с натуры

Содержание: Зарисовки макетов «архитектон» с натуры с применением различных художественных средств.

Материалы: Бумага А3, карандаши простые, уголь.

Занятие № 19

3.10 Практическое задание: Архитектон в городской среде. Зарисовки

Содержание:

1. Поиск изображений-референсов: здания и МАФы, отсылающие к образу архитектона
2. Зарисовки на листе А3

Материалы: Бумага А3, карандаши простые, уголь, карандаши цветные, пастель (по желанию).

Занятие № 20

3.11 Лекция: Архитектон. Анализ творчества архитекторов

Содержание: Вводная информация о мировых архитекторах.

3.12 Практическое задание: Архитектон. Анализ творчества 4 ар-хитекторов

Содержание: Анализ творчества 4 архитекторов. Создание коллажной/ эскизной композиции на листе А3.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 21

3.13 Практическое задание: Архитектон. Анализ творчества выбранного архитектора

Содержание: Анализ творчества одного выбранного архитектора. Создание коллажной/ эскизной композиции на листе А3.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 22

3.14 Практическое задание: Архитектон. Коллаж в духе выбранного мастера

Содержание: Создание абстрактной коллажной композиции в духе выбранного мастера-архитектора.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши, цветная бумага, вырезки из журналов, гофрокартон

Занятие № 23

3.15 Практическое задание: Архитектон. Итоговое проектное решение

Содержание: Создание эскизной композиции на листе А3. Изображение итоговой проектной идеи для будущего макета архитектона по выбранному дизайнеру.

Материалы: Бумага формата А3, карандаши простые, линеры, маркеры, цветные карандаши.

Занятие № 24

3.16 Лекция: Архитектон. Макет

Содержание: Общее понятие о композиции.

3.17 Практическое задание: Архитектон. Макет

Содержание: Создание эскизного макета.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Занятие № 25

3.18 Практическое задание: Архитектон. Макет

Содержание: Создание макета.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Занятие № 26

3.19 Практическое задание: Архитектон. Макет

Содержание: Создание макета.

Материалы: Пенокартон толщиной 5 мм, резак/нож макетный, карандаш простой, линейка металлическая 30 см, клей ПВА.

Занятие № 27

3.20 Лекция: Основы ретуши и верстки

Содержание: Основы программы Adobe Photoshop. Ретушь фотографий для презентации.

3.21 Практическое задание: Основы ретуши и верстки

Содержание: Основы программы Adobe Photoshop. Ретушь фотографий для презентации.

Занятие № 28

3.22 Лекция: Основы ретуши и верстки

Содержание: Основы программы Adobe Photoshop. Ретушь фотографий для презентации.

3.23 Практическое задание: Основы ретуши и верстки

Содержание: Основы программы Adobe Photoshop. Ретушь фотографий для презентации. Верстка итоговой презентации.

Занятие № 29

3.24 Лекция: Портфолио

Содержание: Виды портфолио, способы изготовления.

3.25 Практическое задание: Портфолио

Содержание: Создание собственной обложки для папки-портфолио формата А3.

Материалы: Пенокартон/ гофрокартон/ переплетный картон, клей ПВА/момент, резак, карандаш, другие материалы по желанию.

Занятие № 30

3.26 Практическое задание: Портфолио

Содержание: Создание собственной обложки для папки-портфолио формата А3.

Материалы: Пенокартон/ гофрокартон/ переплетный картон, клей ПВА/момент, резак, карандаш, другие материалы по желанию.

Занятие № 31

3.27 Практическое задание: Портфолио

Содержание: Создание собственной обложки для папки-портфолио формата А3.

Материалы: Пенокартон/ гофрокартон/ переплетный картон, клей ПВА/момент, резак, карандаш, другие материалы по желанию.

Учебно-тематический план 2.9 Модуль 5. Гейм-дизайн

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие 1			
1	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	1	
Раздел 1. Основы гейм-дизайна			
1.1	От зинов к трэш-играм. Glorious Trainwrecks	1	2
Раздел 2. Создание платформера			
Занятие 2			
2.1	Знакомство с движком	1	3
Занятие 3			
2.2	Создание уровней	1	3
Занятие 4			
2.3	Плейтестинг	1	3
Занятие 5			
2.4	Графическое оформление	1	3
Раздел 3. Создание одностраничной игры			
Занятие 6			
3.1	Концепт и прототип	1	3
Занятие 7			
3.2	Одностраничные игры		4
Занятие 8			
3.3	Классификация игр. Жанры	2	2
Занятие 9			
3.4	Классификация игр. Механики	2	2
Занятие 10			
3.5	Игровые циклы	2	2
Раздел 4. Создание игры на битси			
Занятие 11			
4.1	Знакомство с движком	2	2
Занятие 12			
4.2	Диалоговая система и перемещение	1	3
Занятие 13			

4.3	Прототипирование		4
Занятие 14			
4.4	Дополнительные инструменты для работы с Bitsy	2	
Занятие 15			
4.5	Финализация проектов		4
Раздел 5. Создание большой настольной игры			
Занятие 16			
5.1	Итеративный дизайн	2	2
Занятие 17			
5.2	Прототипирование		4
Занятие 18			
5.3	Цели игры	2	2
Занятие 19			
5.4	Прототипирование		4
Занятие 20			
5.5	Значимые выборы	2	2
Занятие 21			
5.6	Прототипирование		4
Раздел 6. Создание игры на юнити			
Занятие 22			
6.1	Знакомство с движком	2	2
Занятие 23			
6.2	Физика и код	2	2
Занятие 24			
6.3	Появление объектов	2	2
Занятие 25			
6.4	Интерфейс	2	2
Занятие 26			
6.5	Игровая логика	2	2
Занятие 27			
6.6	Конец игры	2	2
Занятие 28			
6.7	Создание новых механик	2	2
Занятие 29			
6.8	Плейтестинг	1	3
Занятие 30			
6.9	Графическое оформление	1	3

Раздел 7. Подготовка к итоговому просмотру			
Занятие 31			
7.1	Финализация проектов		4
Занятие 32			
7.2	Финализация проектов		2
Итоговый просмотр работ			**4**
Итого		**40**	**88**

2.10 Содержание Модуль 5. Гейм-дизайн

Раздел 1. Основы гейм-дизайна

Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: Общее представление о гейм-дизайне. Цели и задачи курса. Различия настольных и видеоигр.

1.1 Лекция: Знакомство с индустрией инди-игр

Содержание: История и особенности инди-индустрии, особенности работы независимого разработчика.

Практическое задание: Создание зина

Содержание: Обучающийся работает с сайтом glorioustrainwrecks.com, чтобы познакомиться с трэш-играми и трэш-стилистикой в искусстве. После этого обучающийся определяется с темой для своего зина и создает его в программе Electric Zine Maker.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 1.1

Раздел 2. Создание платформера

Занятие № 2

2.1 Лекция: Знакомство с движком

Содержание: Особенности работы движка и элементы его интерфейса

Практическое задание: Первый прототип платформера

Содержание: Обучающийся разрабатывает первый прототип платформера (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 2.1.

Занятие № 3

2.2 Лекция: Создание уровней

Содержание: Основные приемы создания уровней

Практическое задание: Создание платформера

Содержание: Обучающийся начинает разработку платформера (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 2.2.

Занятие 4

2.3 Лекция: Плейтестинг

Содержание: Как правильно проводить плейтесты и как реагировать на фидбек

Практическое задание: Создание платформера

Содержание: Обучающийся продолжает разработку платформера (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 2.3.

Занятие 5

2.4 Лекция: Графическое оформление

Содержание: Основные приемы в пиксель арте

Практическое задание: Создание платформера

Содержание: Обучающийся продолжает разработку платформера (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 2.4.

Раздел 3. Создание одностраничной игры

Занятие 6

3.1 Лекция: Концепт и прототип

Содержание: Что такое концепт, прототип, в чем их различия. Почему делать прототипы важнее, чем делать концепты.

Практическое задание: One Page Game

Содержание: Обучающийся разрабатывает одностраничную игу.

Материалы: Лист формата А4, ножницы, ручка, цветные карандаши (по желанию).

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.1

3.2 Практическое задание: Одностраничные игры

Содержание: Обучающийся плейтестит и дорабатывает одностраничную игру.

Материалы: Лист формата А4, ножницы, ручка, цветные карандаши (по желанию).

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться

информацией лекции 3.2

Занятие 8

3.3 Лекция: Классификация игр. Жанры

Содержание: История жанров, их развитие, ключевые особенности жанров.

Практическое задание: Одностраничные игры

Содержание: Обучающийся плейтестит и дорабатывает одностраничную игру.

Материалы: Лист формата А4, ножницы, ручка, цветные карандаши (по желанию).

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.3.

Занятие 9

3.4 Лекция: Игровые циклы

Содержание: что такое игровой цикл, как он строится, почему он так важен при прототипировании.

Практическое задание: Одностраничные игры

Содержание: Обучающийся плейтестит и дорабатывает одностраничную игру.

Материалы: Лист формата А4, ножницы, ручка, цветные карандаши (по желанию).

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.4

Занятие 10

3.5 Практическое задание: Одностраничные игры

Содержание: Обучающийся плейтестит и дорабатывает одностраничную игру.

Материалы: Лист формата А4, ножницы, ручка, цветные карандаши (по желанию).

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.5

Раздел 4. Создание игры на битси

Занятие 11

4.1 Лекция: Знакомство с движком

Содержание: Особенности работы движка и элементы его интерфейса

Практическое задание: Прототип игры на битси

Содержание: Обучающийся разрабатывает первый прототип игры на битси (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 4.1.

Занятие 12

4.2 Лекция: Диалоговая система и перемещение

Содержание: Особенности работы диалоговой системы и перемещения

Практическое задание: Прототип игры на битси

Содержание: Обучающийся разрабатывает прототип игры на битси (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 4.2.

Занятие 13

4.3 Практическое задание: Прототипирование

Содержание: Обучающийся разрабатывает прототип игры на битси (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Занятие 14

4.4 Дополнительные инструменты для работы с Bitsy

Содержание: Дополнительные инструменты работы с битси

Практическое задание: Прототип игры на битси

Содержание: Обучающийся разрабатывает прототип игры на битси (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 4.2.

Занятие 15

4.3 Практическое задание: Финализация проекта

Содержание: Обучающийся завершает работу над своим битси проектом.

Раздел 5. Создание большой настольной игры

Занятие 16

5.1 Лекция: Итеративный дизайн

Содержание: итеративный дизайн, модель МДА, подходы к работе над идеей «синее небо» и «медленное кипение».

Практическое задание: Первый прототип настольной игры

Содержание: Обучающийся разрабатывает первый прототип игры (быстрый прототип – плейтест – ревизия – повторение).

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 5.1.

Занятие 17

5.2 Практическое задание: Прототипирование (4 часа)

Содержание: Обучающийся работает со своей настольной игрой и дорабатывает ее.

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо ориентироваться на фидбэк от преподавателей.

Занятие 18

5.3 Лекция: Цели игры

Содержание: Какие бывают цели в играх, почему они важны, что не является целью игры.

Практическое задание: Выбор целей игры

Содержание: Обучающийся выбирает цели для своей настольной игры и продолжает работать над ней.

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.3.

Занятие 19

5.4 Практическое задание: Прототипирование

Содержание: Обучающийся работает со своей настольной игрой и дорабатывает ее.

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо ориентироваться на фидбэк от преподавателей.

Занятие 20

5.5 Лекция: Значимые выборы

Содержание: Значение выборов в играх, типы выборов, выбор как инструмент.

Практическое задание: Добавление выборов в игру

Содержание: Обучающийся добавляет выборы в свою игру в процессе прототипирования.

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Занятие 21

5.8 Практическое задание: Прототипирование

Содержание: Обучающийся работает со своей настольной игрой и дорабатывает ее.

Материалы: Бумага, ручка, цветные карандаши, ножницы, картон, клей-карандаш.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо ориентироваться на фидбэк от преподавателей.

Раздел 6. Создание игры на юнити

Занятие 23

6.1 Лекция: Введение в юнити

Содержание: процедура создания проекта. Основные инструменты движка.

Практическое задание: Написание первых скриптов

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.1.

Занятие 23

6.2 Лекция: Физика в юнити

Содержание: физические компоненты в юнити и как они работают.

Практическое задание: Создание первого прототипа игры

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.2.

Занятие 24

6.3 Лекция: Работа с префабами

Содержание: создание шаблонов объектов для использования в движке.

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.3.

Занятие 25

6.4 Лекция: Интерфейс

Содержание: создание элементов интерфейса.

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.4.

Занятие 26

6.5 Лекция: Игровая логика

Содержание: Проектирование игровой логики

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.5.

Занятие 27

6.6 Лекция: Конец игры

Содержание: Окончание и перезагрузка игры.

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.6.

Занятие 28

6.7 Лекция: Создание новых механик

Содержание: Как проводить брейнштормы и планировать работу над проектом.

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся выполняет практические задания используя инструменты пройденные в процессе лекции.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.7.

Занятие 29

6.8 Лекция: Плейтестинг

Содержание: Как правильно проводить плейтесты и как реагировать на фидбек

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся дорабатывает свой проект на основе фидбека от своих коллег.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.8.

Занятие 30

6.9 Лекция: Графическое оформление

Содержание: Графические элементы в движке юнити.

Практическое задание: Продолжение работы над прототипом

Содержание: Обучающийся дорабатывает свой проект с эстетической точки зрения.

Рекомендации: При выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 6.9.

Раздел 7. Подготовка к итоговому просмотру

Занятие 31

7.1 Практическое задание: Финализация проектов

Содержание: Обучающийся вносит правки во все проекты, созданные за год, и собирает финальную презентацию.

Занятие 32

7.2 Практическое задание: Финализация проектов

Содержание: Обучающийся вносит правки во все проекты, созданные за год, и собирает финальную презентацию.

2.11Учебно-тематический план Модуль 6. Иллюстрация

№ Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
	Теоретические занятия	Практические занятия
Раздел 1. Изобразительные средства и композиционные основы		
Занятие 1		
1.1 Знакомство. Введение в курс. Цели, задачи курса. Обзор курса с разъяснением учащимся программы и желаемых итогов её прохождения.	1	
1.2 Просмотр портфолио.		1
1.3 Линия. Пятно. Линия и пятно Выразительные свойства линии и пятна и их комбинаций	2	
Занятие 2		
1.4 Линия.	1	
1.5 Монолиния. Изображения животных одной линией графическими материалами.		3
Занятие 3		
1.6 Пятно	1	
1.7 Изображение с помощью пятна. Животные в движении		3
Занятие 4		
1.8 Синтез линии и пятна	1	
1.9 Изображение с помощью линии и пятна. Животные в движении		3
Занятие 5		
1.10 Тон и объём	1	
1.11 Тон и объем		3
Занятие 6		
1.12 Супрематическая композиция	1	
1.13 А) Супрематическая композиция. Басня Б) Супрематическая композиция. Аналитическая копия		3
Занятие 7		
1.14 Композиционный центр-1.	1	
1.15 Аналитическая копия в графической технике		3
Занятие 8		
1.16 Композиционный центр-2. Аналитическая копия выбранных фрагментов разного формата картины Брейгеля старшего «Охотники на снегу» в технике текстильной аппликации	1	
1.17 Композиционный центр. Аналитическая копия в технике аппликации		3
Занятие 9		

1.18 Иллюстрация-знак	1	
1.19 Разработка черно-белого эскиза к экслибрису		3
Занятие 10		
1.20 Контрфоорма-1	1	
1.21 Контрформаа. Абстракция-диптих		3
Занятие 11		
1.22 Контрформа-2	1	
1.23 Контрформаа. Абстракция-диптих в технике аппликации		3
Занятие 12		
1.24 Чёрное, серое и белое-1	1	
1.25 Монохромная аналитическая копия живописи		3
Занятие 13		
1.26 Чёрное, серое и белое-2	1	
1.27 Цветная аналитическая копия графики		3
Раздел 2. Способы изобразительного смыслообразования		
Занятие 14		
2.1 Контрасты	1	
2.2 Иллюстрация к книге «Алиса в стране чудес»		3
Занятие 15		
2.3 Статика и динамика	1	
2.4 Статика и динамика. Иллюстрация к книге «Алиса в стране чудес»		3
Занятие 16		
2.5 Деформация. Гипербола	1	
2.6 Иллюстраця к книге «Алиса в стране чудес». Деформация. Гипербола		3
Занятие 17		
2.7 Иллюстрация - знак - 2	1	
2.8 Иллюстрация «в оборку» к книге «Алиса в стране чудес». Иллюстрации на полях. Заставки и концовки		3
Занятие 18		
2.9 Текст и изображение	1	
2.10 Иллюстрация к книге «Алисе в стране чудес». Иллюстрация со встроенной цитатой		3
Занятие 19		
2.11 Обобщение - 1	1	
2.12 Аналитическая копия. Скульптура		3

Занятие 20		
2.13 Аналитическая копия. Метод обобщения		4
Занятие 21		
2.14 Обобщение-2	1	
2.15 Ужин при свечах. Связь фигуры и пространства		3
Занятие 22		
2.15 Повторение пройденного материала		2
Занятие 23		
2.16 Повторение пройденного материала		2
Занятие 24		
Промежуточная аттестация		4
Раздел 3. Знакомство с графическими техниками		
Занятие 25		
3.1 Граттаж	1	
3.2 Собственное исследование техники граттажа с помощью одного из заданий курса		3
Занятие 26		
3.3 Трафаретная печать	1	
3.4 Иллюстрация к пословице в технике трафаретной печати		3
Раздел 4. Проектная работа		
Занятие 27		
4.1 Темпоритмика	1	
4.2 Создание макета-эскиза для будущей книги		3
Занятие 28		
4.3 Ассоциативная композиция на основе предыдущего задания		4
Занятие 29		
4.4 Организация книжного разворота-1	1	
4.5 Подготовка материалов		3
Занятие 30		
4.6 Организация книжного разворота-2	1	
4.7 Организация книжного разворота		3
Занятие 31		
4.5 Темпоритмика в книге	1	
4.6 Сборка готовых книг		3
Занятие 32		
4.7 Работа над презентацией		4
Итоговая аттестация		4
Итого	**28**	**100**

2.12 Содержание Модуль 6. Иллюстрация

Занятие № 1

1.1 Лекция: Знакомство. Введение в курс. Цели, задачи курса

Содержание:

Обзор курса с разъяснением учащимся программы и желаемых итогов её прохождения.

1.2 Просмотр портфолио.

Раздел I.
Изобразительные средства и композиционные основы

1.3 Лекция: Линия. Пятно. Линия и пятно

Содержание:

Линия и пятно как основные выразительные средства графики. Изучение темы на примерах из истории искусств.

Занятие № 2

1.4 Лекция: Линия

Содержание: занятие, целиком посвящённое линейному и линейно-штриховому способу изображения. Ознакомление с примерами линейных и линейно-штриховых изображений из истории искусств: петроглифы Хакассии, рисунки Рембрандта, линейная графика Пикассо («Метаморфозы»), Матисс, Кузьмин, графика Пушкина, рисунки Нади Рушевой, иллюстрации Б. Маркевича («Мастер и Маргарита»), Г. Калиновского («Чебурашка»), М. Майофиса («Кот в сапогах»), русский лубок и т. п.

Практическое задание: Линия

Содержание: исследовать свойства линии как изобразительного средства и выявить ее выразительные возможности. Изучить модель с помощью линии, используя графические материалы. Обучающийся сам выбирает животного, которое будет изучать и выбирает кадры из видеоролика, где животное находится в движении и сложном ракурсе.

1.5 Практическое занятие: Монолиния

Содержание:

А) Упражнение на создание на бумаге выразительного изображения животного — рисование без отрыва руки (монолиния) (1 час). Оттолкнуться от реального образа животного, птицы или насекомого и изобразить, стилизовав и упростив, одной линией, не отрывая руки.

Материалы: Формат листа А4, чёрная тушь, перо, тонкая кисть, маркер, карандаш.

Рекомендации: вести линию непрерывно, одновременно следя за силуэтом и изображая объём, следить за тем, чтобы изображение выглядело монолитно и динамично. Изобрести иероглиф, максимально передающий характерные особенности изображаемого животного с минимумом уточнений. Лучше всего сделать несколько вариантов изображения. При выполнении задания важно учитывать пропорции модели и стараться передать с помощью линии и разного ее нажима ракурс

модели. Попробовать использовать разные по толщине и тону линии для передачи глубины и ракурса.

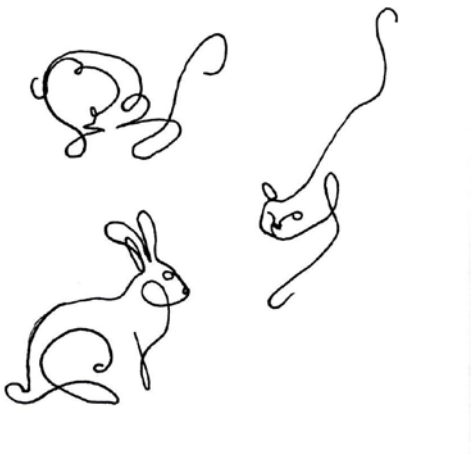

Рисунок 1. Пример выполнения практического задания «Монолиния» (вариант А)

Б) Проволочное изображение. Формирование изображения из одного фрагмента проволоки. В условиях ограниченных возможностей (проволока определённой длины, невозможность разомкнуть линию, упругость материала) постараться сделать выразительное плоское изображение-каркас животного.

Материалы: гибкая проволока

Рекомендации: постараться, помимо силуэта, ввести уточняющие проволочные линии, подчёркивающие характер изображаемого персонажа, но при этом избегая нагромождения элементов. Готовая проволочная работа должна смотреться законченным произведением.

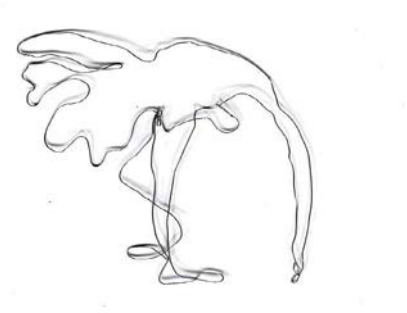

Рисунок 2. Пример выполнения практического задания «Монолиния» (вариант Б)

Занятие № 3

1.6 Лекция: Пятно

Содержание: занятие, посвящённое пятну как наиболее эмоционально воздействующему инструменту графики. Пятно как акцент и пятно как поддержка другим пятнам (тоновая, композиционная). Изучение референсов из истории искусств, современных авторов: наскальные рисунки эпохи Мезолита/Неолита, ч-б графика Жоржа Сёра, ранние иллюстрации В. Лебедева («Слонёнок», «Усатый полосатый»), иллюстрации Е. Чарушина и Н. Чарушина, книга Ю. Васнецова «Болото», Николай Купреянов («Возвращение стада»), иллюстрации Е. Шумковой. Продолжается

работа с видеороликами.

1.7 Практическое задание: Изображение с помощью пятна. Животные в движении

Изучить модель с помощью пятна, используя для этого разные материалы и инструменты для создания выразительных фактур. Важно уделять особое внимание силуэту модели, исследовать границы пятна (расплывчатый или контрастный край) и экспериментировать с тоном. В зависимости от использования разных материалов тон может быть однородным (сплошная заливка) и неоднородным (градиенты, фактуры угля и других мягких материалов. Продолжается работа с видеороликами.

Материалы: бумага А3, широкие кисти, тушь, уголь, губки, цветная бумага

Рекомендации: при выполнении задания стараться компоновать силуэт в листе максимально используя формат листа.

Рисунок 3. Пример выполнения практического задания «Пятно»

Занятие № 4

1.8 Лекция: Синтез линии и пятна

Содержание: Изучение примеров использования пятна и линии, как взаимодополняющих изобразительных средств. В качестве примеров можно показать: наскальную живопись верхнего Палеолита, китайскую живопись (направление Се-И), работы Тулуза Лотрека, графику М. Митурича, В. Лебедева, Н. Купреянова, иллюстрации Мирко Ханак, Г. А. В. Тауготов.

1.9 Практическое задание: Изображение с помощью линии и пятна. Животные в движении

Содержание: исследовать линию и пятно в их взаимодействии друг с другом. Изучить натуру (животные на видео, растения и другие природные материалы с натуры) с помощью этих двух выразительных средств, активно соединяя то и другое. Продолжается работа с видеороликами.

Материалы: бумага А3, перья, кисти, черная тушь, крафтовая бумага

Рекомендации: стремиться максимально выразить визуальные свойства, материал, характер, оперируя пятном и линией. Следить за пропорциями модели и обращать внимание на массы линии и пятна в одном эскизе. Здесь важно не допустить дробности и определить, чего в рисунке будет больше: пятна или линии.

Рисунок 4. Примеры выполнения практического задания «Синтез линии и пятна»

Занятие № 5

1.10 Лекция: Тон и объём

Содержание: изучить примеры использования светотени в изобразительном искусстве. *(Первобытное искусство, Жорж де Латур, Оноре Домье, Гюстав Доре).*

1.11 Практическое задание: Тон и объем.

Содержание: Аналитическая копия наскальных рисунков из пещеры Шове. Используя цвет крафтовой бумаги, как средний тон, создать объёмное изображение тушь и белилами.

Рисунок 5. Примеры выполнения практического задания «Тон и объем»

Занятие № 6

1.12 Лекция: Супрематическая формула композиции

Содержание: введение в обширный блок занятий, посвящённый понятию «композиция». Что это такое? Что такое хорошая композиция? Что отличает пустую или неорганизованную плоскость со следами материалов от наброска/рисунка/живописи/иллюстрации? Иллюзия глубины. Как добиться этой иллюзии?

Художник может использовать ряд изобразительных символов, универсальную азбуку, доступную любому человеку, независимо от языка, на котором он говорит. Оперируя простейшими геометрическими формами, линиями и точками можно создать на плоском листе новое пространство, в котором все элементы выполняют определенные роли. Осознанно размещая эти составляющие на плоскости, художник обозначает определённые векторы движения, а также передаёт свойства изображаемого пространства. Что мы хотим сказать? Что происходит? Любую композицию можно назвать, абстрагируясь от литературной части, одним словом, характеризующим процесс, эмоцию. Например: отдаление, притяжение, сопротивление, встреча, нападение, союз, вращение и т. д., и т. п.

Движение вглубь можно передать, активно используя диагонали, а также размещая на одной оси элементы, контрастные по масштабу. Усилить динамику композиции можно неоднократно повторив на плоскости похожие элементы, имеющие один и тот же вектор, а также поддержать этот вектор линиями. В качестве примеров из истории искусств можно показать «проуны» Эль Лисицкого, картины К. Малевича.

1.13 Практическое задание:

А) Супрематическая композиция. Басня

Содержание: выполнить композицию из простейших геометрических элементов по мотивам конкретного литературного отрывка, где прослеживаются разные (полярные) характеры, где есть конфликт или какой-либо выраженный процесс, эмоция. (Басни, сказки и т. п.)

Используя знания о связи геометрии персонажа/предмета с его восприятием (квадрат - стабильность, инертность, надёжность и т. п., треугольник - агрессия, динамика, готовность к действию и т.д.), "распределить роли" важным элементам и создать супрематическую композицию.

Материалы: бумага формата а4-А3, цветная бумага

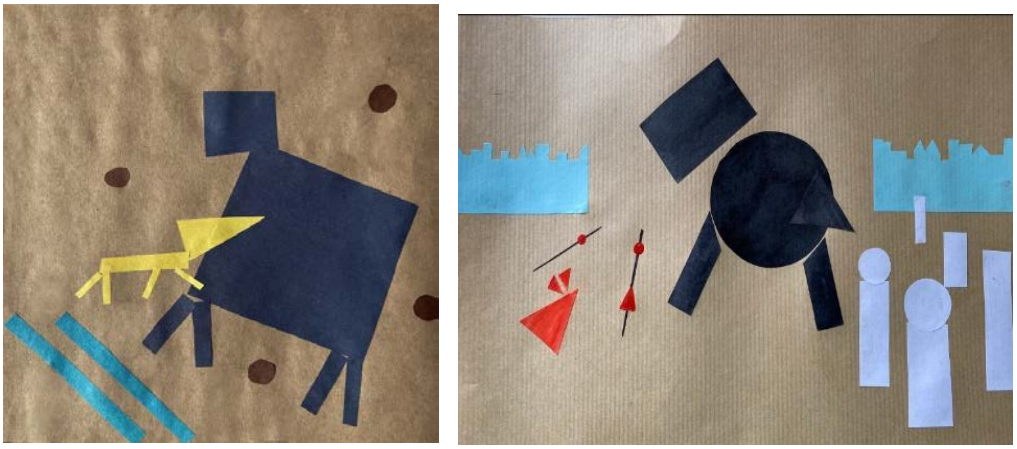

Рисунок 6. Примеры выполнения практического задания «Супрематическая композиция» (вариант А)

Б) Супрематическая композиция. Аналитическая копия

Содержание: выполнить композицию-ремейк по мотивам живописного или графического произведения. Так же, как и в первом задании, оперировать базовыми знаниями о визуальных свойствах геометрических фигур. Сохраняя композицию исходника, перевести его на супрематический, условный язык. Следить за тем, чтобы сохранить основные силовые линии картины, её формат и пропорции основных элементов.

Материалы: цветная бумага, бумага крафт, белая бумага, клей, ножницы

Рекомендации: используя знания о связи геометрии персонажа/предмета с его восприятием (квадрат - стабильность, инертность, надёжность и т. п., треугольник - агрессия, динамика, готовность к действию и т.д.), "распределить роли" важным элементам и создать супрематическую композицию. Анализируя таким образом картинку и находя его основу, формулу, учащиеся приобретают новый опыт для будущей работы как для натурного рисования, так и для композиций по представлению.

Рисунок 7. Примеры выполнения практического задания «Супрематическая композиция» (вариант Б)

Занятие № 7

1.14 Лекция: Композиционный центр - 1

Содержание: что такое «хорошая композиция», «композиционный центр». Диагонали, как силовые линии изображения, его стержень. Просмотр произведений изобр. искусства, где прослеживается активная работа над композицией, решается задача приведения общей картины к балансу, не утратив при этом внутренней динамики. Работы экспрессионистов: Э. Мунка, К. Кольвиц (призрак бродит по Европе), Э. Нольде, иллюстрации С. Алимова, Е. Монина, М. Михальской, Т. Никитиной, К. Силиной.

1.15 Практическое задание: Композиционный центр. Аналитическая копия в графической технике

Содержание:

1)Аналитическая копия картины П. Брейгеля (Старшего) «Охотники на снегу» в графической технике. Нужно взять любой фрагмент картины, вписать его в выбранный учащимся формат (который может не соответствовать исходному, авторскому). Постараться в своём варианте этой работы найти новый композиционный центр и использовать потенциал пропорций сторон для выразительности, учитывая тематику изображаемого сюжета. Можно брать вытянутые форматы, как горизонтальный, так и вертикальный, квадратный и др.

Материалы: бумага разного формата, кисти, тушь, крафтовая бумага, белила.

2) Текстиль, цветная бумага и др. материалы для коллажа.

Рекомендации: стараться почувствовать в каждом формате присущую ему динамику, композиционные возможности. Активно использовать диагонали, избегать симметрии, искать центр композиции (не путать с геометрическим), следить, чтобы края изображения не были одинаковыми.

Рисунок 7. Пример выполнения практического задания «Композиционный центр»

Занятие № 8

1.16 Лекция: Композиционный центр – 2

Содержание: продолжается изучение темы «композиционный центр». Просмотр и изучение примеров из истории изобр. искусства, где с помощью ограниченных средств, таких как текстильная аппликация, коллаж, ассамбляж, решаются самые сложные композиционные задачи.

В качестве примеров можно показать: текстильные аппликации Тимура Новикова, лоскутные работы и вышивки В. Гараниной, работы О. Флоренской, коллажи Матисса и др.

1.17 Практическое задание: Композиционный центр. Аналитическая копия в технике аппликации

Содержание:

1) Аналитическая копия картины П. Брейгеля (Старшего) «Охотники на снегу» в технике аппликации. Взять любой фрагмент картины, вписать его в выбранный учащимся формат (который может не соответствовать исходному, авторскому). Постараться в своём варианте этой работы найти новый композиционный центр и использовать потенциал пропорций сторон для выразительности, учитывая тематику изображаемого сюжета и особенности техники. Можно брать вытянутые форматы, как горизонтальный, так и вертикальный, квадратный и др.

Материалы: текстиль, цветная бумага и др. материалы для коллажа.

Рекомендации: стараться почувствовать в каждом формате присущую ему динамику, композиционные возможности. Избегать симметрии, искать центр композиции (не путать с геометрическим), следить, чтобы края изображения не были одинаковыми. Постараться почувствовать и максимально использовать выразительные возможности техник. Больше обобщать, абстрагироваться от деталей, уделяя внимание большим массам. Вдумчиво подойти к сочетаниям материалов, палитре (ограниченной наличием или отсутствием нужных тонов).

Рисунок 8. Пример выполнения практического задания «Композиционный центр»

Занятие № 9

1.18 Лекция: Иллюстрация – знак

Содержание: книжный знак как один из жанров графики, предмет коллекционирования, способ самовыражения художника. Поговорить об истории экслибриса и о его статусе в наши дни. В качестве примеров можно показать гравюры В.В. Кортовича, Г. Бабича и др. Показать доски-матрицы, объяснить принцип гравюры, когда белое достаётся из чёрного и становится плотным и осязаемым внутри чёрного и плоским вне его.

1.19 Практическое задание: Разработка чёрно-белого эскиза к экслибрису

Содержание:

Придумать и отрисовать книжный знак, не больше 15Х15 см, где будет присутствовать надпись «Ex Libris …» Текст должен быть композиционно завязан с изображением и быть частью его. Задача найти интересный образ, в котором будет заложен характер воображаемого или реального хозяина библиотеки, его привычки и увлечения. Не забывать о белом, которое должно проникать в знак из самой книги, оставлять «ходы» для него.

Материалы: карандаш, тушь, белила, тонкая кисть, бумага А5—А4 формата.

Рекомендации: работу над книжным знаком стоит начать с обобщённого эскиза, где сразу будет заложен силуэт общего пятна, в котором разворачивается какая-то история. Будет ли текст полностью принадлежать этому пятну или находиться отдельно от него. Сколько чёрного и белого будет в знаке, будет ли присутствовать штриховка, белая линия? Для большей цельности рекомендуется прищуривать глаз, избавляться от ненужных раздражающих подробностей рисунка.

Рисунок 9. Примеры выполнения практического задания «Разработка чёрно-белого эскиза к экслибрису»

Занятие № 10

1.20 Лекция: Контрформа – 1

Содержание: понятие контрформы, негативного пространства. Говорим о ее роли в графике, фотографическом искусстве, дизайне, шрифте.

Промежутки между предметами, линиями, силуэтами создают дополнительное напряжение, считываются на бессознательном уровне зрителем. Учиться управлять ею с целью создания наиболее наполненного, эмоционально воздействующего изображения. Искать дополнительные смыслы и знаки, следить за соотношениями крупных форм в композиции и их силу, краями композиции.

Примеры из истории искусства: коллажи А. Матисса, Нома Бар, логотипы, где активно используется негативное пространство, гравюры и гравюрные матрицы.

1.21 Практическое задание: Контрформа. Абстракция - диптих

Содержание:

Создание диптиха на основе абстрактной формы/ выразительного силуэта реальных предметов, например, раковин) в технике аппликации с использованием контрформы). Остатки от аппликации сохраняются и используются!

Материалы:

- цветная бумага;
- журналы;
- специально тонированная бумага.

Рекомендации: постараться воспринимать «фон» и промежутки между элементами в качестве полноценных составляющих изображения. С помощью фактур, цвета и особенно засчёт компоновки постараться сделать как можно более активными остатки от первоначальной композиции. При создании диптиха с использованием остатков от аппликации и разноцветных подложек, активнее работать с форматом, корректируя его, исходя из композиционных нужд, кадрируя в каждом отдельном случае по-разному, активно и выразительно.

Рисунок 10. Примеры выполнения практического задания «Контрформа – 1»

Занятие № 11

1.22 Лекция: Контрформа – 2

Содержание: рассматривается взаимосвязь формы и фона: изменение одного элемента неизбежно влияет на восприятие другого. Уделяется внимание их пропорциям, ритму и равновесию. На примерах шрифтов и графических композиций показывается, как грамотная работа с негативным пространством помогает улучшить читаемость, создать визуальный баланс и сделать изображение более выразительным.

1.23 Практическое задание: Контрформа. Аналитическая копия-диптих в технике аппликации

Содержание:

Аналитическая, очень упрощённая копия известного произведения, в котором прослеживается активное использование контрформы.

Материалы: материалы для аппликации.

Рекомендации: не ставя задачу полностью копировать изображение, разобрать исходник на большие массы, сохраняя пропорции, концентрируясь на соотношениях форм, обустраивая края, работая над выразительностью силуэтов.

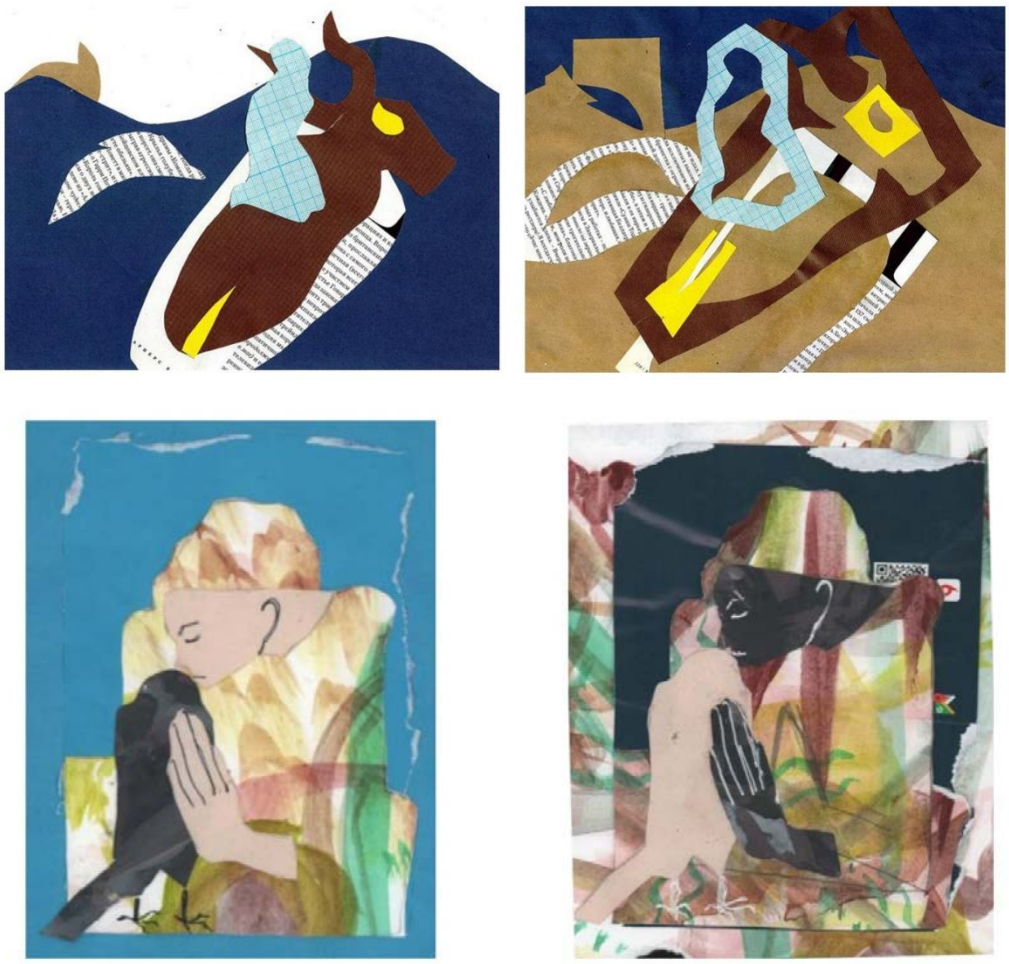

Рисунок 11. Примеры выполнения практического задания «Контрформа – 2»

Занятие № 12

1.24 Лекция: Чёрное, серое и белое - 1

Содержание: тоновая раскладка и подмалёвок как основа живописных произведений. Качественная графика как основа живописного произведения. Просмотр примеров живописных произведений старых мастеров, где прослеживается светотеневой метод и графические приёмы: Караваджо, Жорж де Латур, П. Дик, О. Домье и др. (посмотреть известные живописные произведения без цвета).

1.25 Практическое задание: Монохромная аналитическая копия живописи

Содержание:

Монохромная аналитическая копия чёрно-белого графического изображения.

Материалы: бумага формата А4-А3, кисти, тушь, белила, крафтовая бумага

Рекомендации: абстрагироваться от цвета не стремиться к похожести деталей, обратить внимание на большие массы чёрного и белого, серым попробовать объединить и связать композицию воедино. Сохранить в копии пропорции изображения исходника. В качестве серого рекомендуется использовать цвет крафтовой бумаги (в этом случае белое – белила).

Рисунок 12. Примеры выполнения практического задания «Чёрное, серое и белое – 1»

Занятие № 13

1.26 Лекция: Чёрное, серое и белое - 2

Содержание: продолжение темы “чёрное, белое, серое”. Тоновая раскладка и подмалёвок как основа живописных произведений. И как база, от которой можно оттолкнуться при творческой интерпретации черно-белого изображения. Предлагается поэкспериментировать и попробовать сделать аналитические копии произведений графики, расставив новые акценты с помощью цвета, превратив линии и пятна тона во что-то новое с помощью новых текстур, и выбора палитры.

1.27 Практическое задание: Цветная аналитическая копия графики

Содержание:

Цветная аналитическая копия чёрно-белого графического изображения.

Материалы: на выбор учащегося. Формат бумаги А4 или А3.

Рекомендации: определить композицию, пропорции, характер линий, расположение светлых и тёмных пятен, ритм и фактуру. Затем выполнить точный карандашный эскиз, сохраняя основные особенности исходного изображения.

Цветовую гамму следует подбирать осознанно, переводя чёрные, белые и серые участки оригинала в соответствующие по тону цвета. Важно сохранять тональные отношения: тёмные фрагменты должны оставаться визуально тёмными, а светлые — светлыми. Можно использовать ограниченную палитру из трёх–пяти основных цветов, чтобы работа выглядела цельной.

Рисунок 13. Примеры выполнения практического задания «Чёрное, серое и белое – 2»

Раздел II.
Способы изобразительного смыслообразования

Занятие № 14

2.1 Лекция: Контрасты

Содержание: контрасты изобразительные, контрасты образные и их взаимосвязь. По аналогии с антитезой, оксюмороном, гиперболой в литературном творчестве, в иллюстрации также можно применять контрасты и противопоставления, а также нарочитое преувеличение и гротеск, соединение в одном изобразительном пространстве противоречащих друг другу вещей, не сопоставимых в реальной жизни и т. д. Всё это приёмы, мощно воздействующие на зрителя, помогающие усилить как графическую, так и образную выразительность. Контрасты могут быть тоновые, цветовые, контрасты масштабов, контрасты форм и др.

Просмотр примеров из произведений живописи, графики, иллюстрации: Ре Ми, О. Домье, Т. Лотрека, Ш. Тана, К. Силиной и др.

2.2 Практическое задание: Иллюстрация к отрывку из книги «Алиса в стране чудес

Содержание:

Материалы: на выбор учащегося. Формат бумаги А5 — А3.

Рекомендации: отрывок из произведения лучше выбрать тот, где есть явное противопоставление персонажей или персонажа и пространства/стихии. Те контрасты, которые заложены в тексте литературного произведения, художник может усилить с помощью средств графики, осознанно используемых в каждом конкретном случае.

Рисунок 14. Пример выполнения практического задания «Контрасты»

Занятие № 15

2.3 Лекция: Статика и динамика

Содержание: изучение различных способов создания ощущения на листе динамики и статики. Диагонали и движение слева направо как основные инструменты для «ускорения» движения в композиции. Прямые вертикальные линии, большие массы как способ остановить или замедлить движение. Противодействие между статичными элементами и динамическими – один из методов создания гармоничного, сбалансированного изображения. Просмотр произведений изобразительного искусства, где можно увидеть это противодействие и контраст большой аморфной, статичной формы и динамичных, движущихся стихийно элементов: иллюстрации К. Силиной, М. Михальской, И. Олейникова, Т. Никитиной, С. Алимова.

2.4 Практическое задание: Статика и динамика. Иллюстрации к книге «Алиса в стране чудес»

Содержание:

Создание двух иллюстраций к Алисе в стране чудес: статичной и динамичной. Формат, метод изображения, техника любые.

Материалы: материалы на выбор учащегося.

Рекомендации: активно использовать диагонали, избегать симметрии, искать центр композиции, следить, чтобы края изображения не были одинаковыми. Постараться применить при выполнении задания все приобретённые на предыдущих занятиях навыки, использовать осознанно средства графики.

Рисунок 15. Пример выполнения практического задания «Статика и динамика»

Занятие № 16

2.5 Лекция: Деформация. Гипербола

Содержание: изучить яркие примеры произведений из истории искусств, а также мультипликации, где прослеживается приём нарочитой деформации (Рене Магритт, Сальвадор Дали, Леонора Каррингтон, мультфильм «Кентервильское привидение», мультфильмы Ивана Максимова, «Контакт» и т. д. Работы студентов института Бизнеча и дизайна Алины Еремицы, Маргариты Четыриной. Проанализировать подходы разных художников к пластике этих метаморфоз: по какому принципу художник меняет предмет/персонажа: раскладывает его, как конструктор или вытягивает, как тесто?

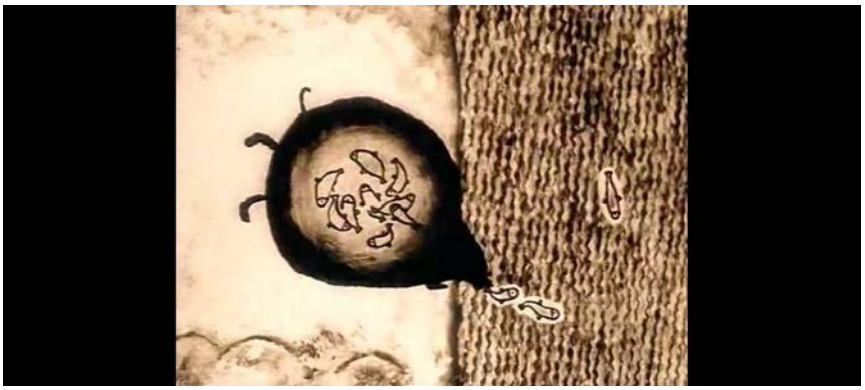
2.6 Практическое задание: Иллюстрация к книге «Алисе в стране чудес». Деформация. Гипербола

Содержание: создать иллюстрации к «Алисе в стране чудес», используя метод преувеличения. Деформировать формы и привычные образы, добиваясь получения новых смыслов. Использовать также контрасты и диагонали. Работать по нескольким направлениям в рамках одной иллюстрации.

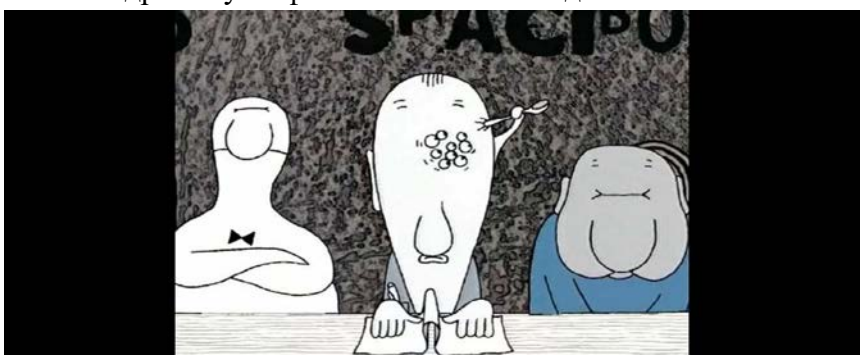
Не бояться слишком сильных метаморфоз. Сохраняя найденные образы и технику предыдущих иллюстраций, внести больше экспрессии и фантастичности в работы.

Материалы: бумага формата А4-А3, кисти, тушь

Рекомендации: необходимо выбрать конкретный эпизод произведения и выполнить несколько композиционных эскизов. В иллюстрации следует использовать гиперболу и деформацию, намеренно изменяя размеры, пропорции и формы персонажей и предметов для создания новых смыслов. Важно сочетать контрасты большого и малого, чёрного и белого, реального и фантастического, а также применять диагонали для усиления движения и экспрессии. Не следует бояться значительных метаморфоз, однако персонажи и сюжет должны оставаться узнаваемыми. При работе тушью необходимо заранее продумать расположение чёрных пятен, использовать разнообразные линии и мазки, сохранять равновесие заполненного и свободного пространства.

Кадр из мультфильма Михаила Алдашина «Келе»

Кадр из мультфильма Ивана Максимова «Медленное бистро»

Рисунок 16. Пример выполнения практического задания «Деформация. Гипербола»

Занятие № 17

2.7 Лекция: Иллюстрация-знак-2

Содержание: способы упрощения и стилизации формы, выделения характерных черт объекта, использования силуэта, линии, пятна и цвета.

2.8 Практическое задание: Иллюстрации «в оборку» к книге «Алисе в стране чудес». Иллюстрации на полях. Заставки и концовки

Содержание: создать иллюстрации к произведению «Алиса в Стране чудес», используя приём размещения изображений «в оборку» — с обтеканием текста по контуру. Разработать небольшие иллюстрации на полях, отражающие содержание и атмосферу отдельных эпизодов. Выполнить заставки для начала глав и концовки для их завершения. Все элементы оформить в едином стиле, учитывая композицию книжной полосы, связь изображения с текстом.

Материалы: бумага формата А4-А3, кисти, тушь, карандаши

Рекомендации: перед началом работы прочитать выбранные фрагменты произведения, определить главных персонажей, предметы и наиболее выразительные эпизоды. Выполнить несколько небольших композиционных эскизов и выбрать единое стилистическое решение для всей серии.

Рисунок 17. Пример выполнения практического задания «Иллюстрация - знак»

Занятие № 18

2.9 Лекция: Текст и изображение

Содержание: способы взаимодействия текста и изображения в единой композиции. Изучаются принципы их смысловой и визуальной связи, соотношение размеров, ритма, цвета, шрифта и свободного пространства.

2.10 Практическое задание: Иллюстрация к книге «Алисе в стране чудес». Иллюстрация с встроенной цитатой

Содержание: продолжаем работать над серией иллюстраций к «Алисе в стране чудес». Иллюстрация-знак в заставках, концовках, в иллюстрациях со свободным краем на полях, срезанные в текст, маленькие виньеточные картинки.

Материалы: бумага формата А4–А3, тушь, линеры или капиллярные ручки.

Рекомендации: текст необходимо сделать частью композиции: встроить его в силуэт, предмет, фон, орнамент или свободное пространство иллюстрации. Цитата должна хорошо читаться, поэтому важно учитывать размер и характер шрифта, интервалы между буквами и строками, контраст текста и фона. Следует продолжать работу в единой стилистике ранее созданной серии, использовать лаконичные и узнаваемые иллюстрации-знаки в заставках, концовках, на полях и в небольших виньетках. Изображения можно частично врезать в текст или выполнять со свободным краем, не нарушая удобства чтения.

Рисунок 18. Пример выполнения практического задания «Текст и изображение»

Занятие № 19

2.11 Лекция: Обобщение – 1

Содержание: Лекция о цельности изображения и о методах её достижения.

Графика никогда не передаст полной картины реальности, но это и не нужно, ведь именно через простоту и скупые средства великим мастерам, таким как А. В. Васнецов, Н. Купреянов, М. Митурич, А. Дейнека, В. Лебедев и др. удавалось передать живость натуры, не прибегая к многословности.

Лепка светом как способ проявить изображение. Во втором практическом задании предлагается рассмотреть фотографии скульптур и попытаться перенести впечатления на лист, используя графически ходы, которые подсказывает свет и форма. С помощью грамотно выставленного освещения в композиции можно добиться определённых драматических эффектов, что не всегда удаётся сделать, изображая эмоции через мимику и жесты.

В качестве примеров посмотреть фотографии скульптур.

2.12 Практическое задание: Аналитическая копия. Скульптура

Содержание: Создание графических копий с фотографий известных скульптурных произведений: майолик М. Врубеля, «Пьета» Микеланджело с целью увидеть и прочувствовать связи чёрного и белого.

Материалы: графические материалы. Формат бумаги А5 — А4.

Рекомендации: при копировании фотографии скульптур постараться

не углубляться в детали до тех пор, пока не получится передать рельеф.

Не забывать о том, что скульптура не раскрашена, и переходы между плоскостями изображать внимательно. Уделять внимание светотени и рельефу как основным компонентам изображения.

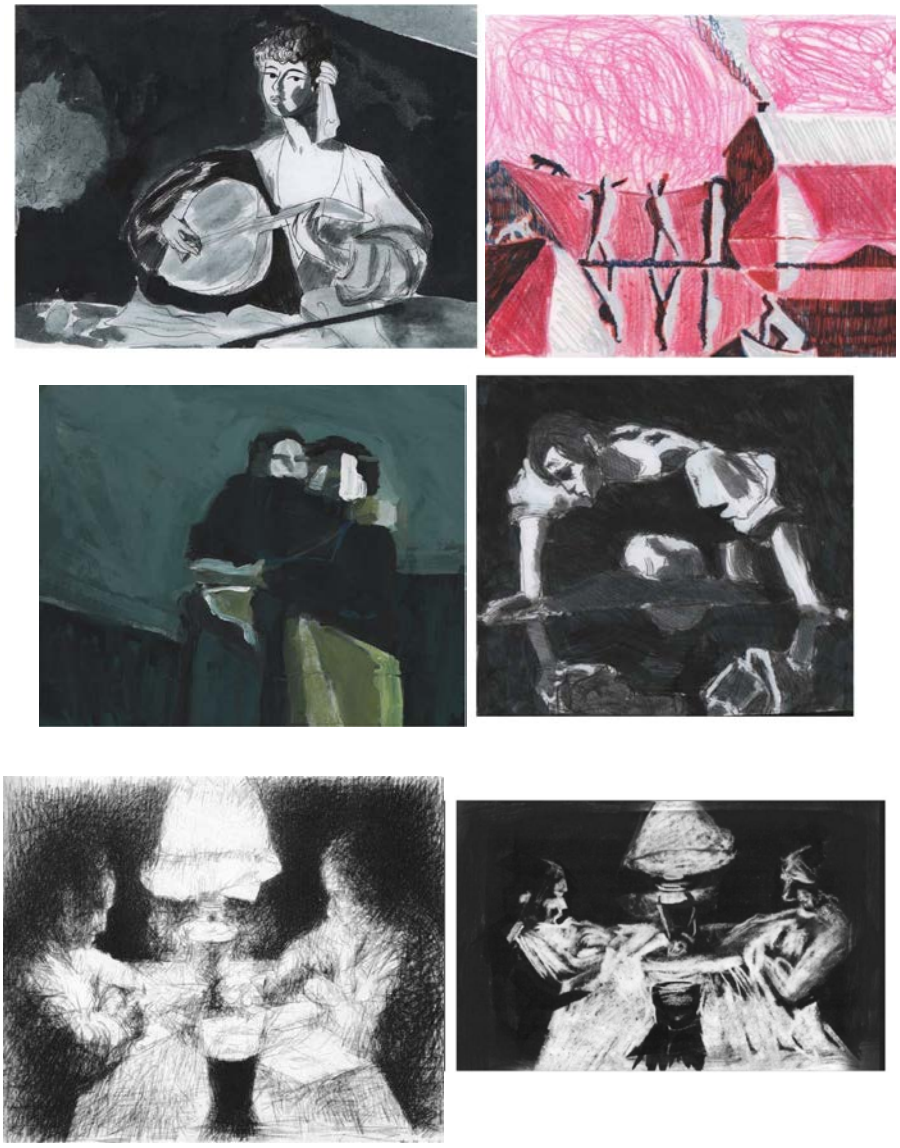

Рисунок 19. Пример выполнения практического задания «Обобщение-1»

Занятие № 20

2.13 Практическое занятие: Аналитическая копия. Метод обобщения

Содержание: Аналитическая копия графических и живописных произведений, где активно используется светотеневой метод. Рекомендуется усиление контраста на компьютере с целью увидеть и прочувствовать связи чёрного и белого. Для копий лучшего всего брать картины, в которых активно использован светотеневой метод, например живопись последователей Караваджо.
Материалы: графические материалы, крафтовая бумага. Формат бумаги А4 — А3.
Рекомендации: при копировании идти от общего к частному, не боясь упустить или не дорисовать детали. Самое важное тут – понять, что в графике можно связывать предмет с пространством, предмет с предметом через чёрное, белое и серое. Не нужно отделять одно от другого ради «достоверности».

Пример. Ж. Сёра копия

Рисунок 20. Примеры выполнения задания «Аналитическая копия. Метод обобщения»

Занятие № 21

2.14 Лекция: Обобщение - 2

Содержание: продолжается разговор о цельности изображения. Лепка светом как способ проявить изображение. Предлагается рассмотреть фотографии скульптур и попытаться перенести впечатления на лист, используя графически ходы, которые подсказывает свет и форма. С помощью грамотно выставленного освещения в композиции можно добиться определённых драматических эффектов, что не всегда удаётся сделать, изображая эмоции через мимику и жесты. В качестве примеров посмотреть фотографии скульптур.

2.15 Практическое задание: «Ужин при свечах». Связь фигуры и пространства

Содержание: придумать и визуализировать композицию, где есть фигура в пространстве, а также элементы интерьера, детали натюрморта, освещённые одним источником света. Задача состоит в том, чтобы связать фигуру(ы) и пространство через тень, полутень и свет. Управляя графическими средствами добиться выразительности и цельности, не боясь связывать живое с неживым. Искать общий силуэт сцены, а также внутренние силуэты и контрформы. Подключать свой зрительный опыт в первую очередь, а не знания анатомии и материальной культуры. Подчинять эти знания первоначальной светотеневой затее.

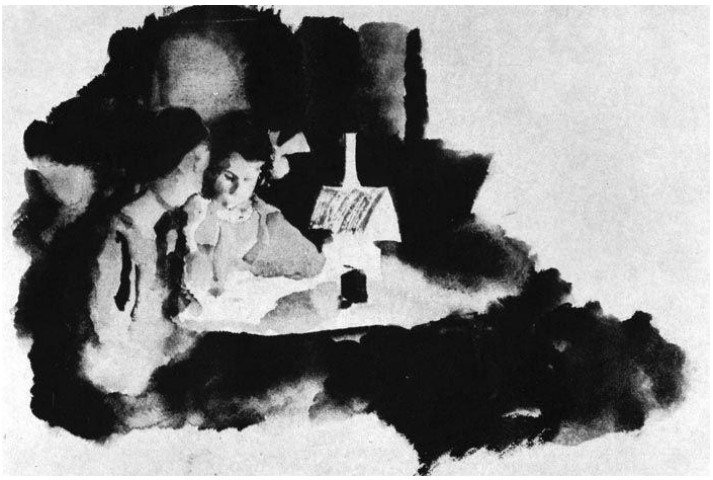

Рисунок 21. Пример выполнения практического задания «Обобщение-2»

Занятие № 22

2.16 Практическое занятие: Повторение пройденного материала

Занятие № 23

2.17 Практическое занятие: Повторение пройденного материала

Занятие № 24

2.18 Практическое занятие: Закрепление пройденного материала. Промежуточная аттестация

Раздел III. Знакомство с графическими техниками

Занятие № 25

3.1 Лекция: Граттаж

Содержание: разговор о граттаже, как одной из техник, с помощью которой можно имитировать гравюру, а также как о самостоятельном методе, позволяющем экспериментировать с материалами, искать индивидуальный подход к его использованию. Просмотр иллюстраций С. Бродского, Т. Лапонкиной, Пахомова А.Ф и др.

3.2 Практическое задание: Собственное исследование техники граттажа с помощью одного из заданий курса

Содержание: выполнить одно из предыдущих заданий с целью потренироваться в технике, найти новый подход к старым задачам.

Материалы: свечка/масляная пастель/восковая пастель, тушь, мыло, стальное перо/иголка/шило, плотная бумага (чертёжная или меловка)

Рекомендации: для граттажа потребуется сделать заготовки: на бумагу наносится слой свечи или мелков, сверху прокрашивается слой тушью. (Для того, чтобы тушь легла на основу, кисть рекомендуется повозить по кусочку мыла). После того, как тушь высохнет, начинаем процарапывать белое. Использовать принцип гравюры. Для копий рекомендуется брать графику или живопись, где активно используется светотень. Если случайно снимется больше чёрного слоя, чем нужно, всегда можно добавить часть слоя заново.

Вместо туши можно использовать гуашь, другой цвет. В качестве нижнего слоя может быть цветная выкраска или чёрный.

Рисунок 22. Пример выполнения практического задания «Граттаж»

Занятие № 26

3.3 Лекция: Трафаретная печать

Содержание: трафаретная печать в искусстве. Просмотр референсов: Бэнкси, Э. Уорхолл, Дмитрий Горелышев, Валерия Елунина, Мария Титова, журнал «Ухо Ван Гога», илюстрации Татьяны Кузнецовой (сколько хочешь крокодилов)

3.4 Практическое задание: Иллюстрация к пословице в технике трафаретной печати

Содержание: проиллюстрировать пословицу, в котором фигурирует животное. Используя метафорический язык и навыки, приобретённые на предыдущих занятиях курса, создать ёмкий образ, раскрывающий смысл пословицы.

Материалы: плотная бумага, оргалит или др. подложка на стол, макетный нож, губка/толстая кисть с щетиной, акриловая или гуашевая краска.

Рекомендации: трафаретная печать подразумевает ограниченную цветовую палитру, ограниченное количество слоёв. Рекомендуется использовать эскиз.

Важно определить чёткий и выразительный силуэт, помня также о негативном пространстве. Вырезанный силуэт персонажа можно использовать для набивания фона. Изображение можно дополнять рисованными от руки элементами и текстом.

Рисунок 23. Примеры выполнения практического задания «Трафаретная печать»

Раздел IV. Проектная работа

Занятие № 27

4.1 Лекция: Темпоритмика

Содержание: знакомство с понятием ритма в изобразительном искусстве. Вычленение отдельных графических историй внутри большого целого. Попытки расслышать отдельные партии в оркестре. Ритмы чёрного, ритмы белого, ритмы цвета и движения форм**.**

Просмотр примеров из истории искусств, мультфильмов**:** Питер Брейгель Старший («Охотники на снегу»), Леонардо да Винчи («Тайная вечеря»), картины К. Петрова-Водкина, К. Малевич («Скачет красная конница»), Ю. Норштейн и И. Иванов-Вано «Сеча при Керженце» и др.

4.2 Практическое задание: Создание макета-эскиза для будущей книги

Содержание: создать графическую абстрактную историю, в которой параллельно будут развиваться несколько смысловых и изобразительных линий. Увязать воедино образ и его графическое воплощение. Создать насыщенную гармонизированную историю, с выявленным композиционным центром

и ритмически организованную, где каждый элемент выполняет определённую роль. Темы даются на выбор. (Строительство, война, течение, прорыв, прогулка, охота и т. п.) Ватманский лист формата а1 порезать на длинные полоски шириной 10-12 см.

Фоном можно включить музыку. Параллельно с прослушиванием 2 контрастных по настроению муз. композиций создать 2 визуальных абстрактных истории, отражающих отношение к музыкальному повествованию с помощью композиционных и графических средств. После сложить в виде книжек-гармошек. На основе одного из получившихся разворотов, используя ассоциации, создать композицию на любую тему.

Материалы: ватман формата а1, тушь, кисти, белила, бумага крафт, цветная тушь, ластик (для создания отпечатков)

Рекомендации: постараться выстроить беспрерывный визуальный ряд, где будет присутствовать завязка, развитие, кульминация и развязка. Вести параллельно несколько линий, как партии инструментов в музыкальном произведении.

Рисунок 24. Примеры выполнения практического задания «Темпоритмика»

Занятие № 28

Практическое задание: Ассоциативная композиция на основе предыдущего задания
Содержание: используя наработки из предыдущего задания, придумать и создать сюжет.
Постараться увидеть в абстрактных работах композиционные находки и интегрировать их в новую иллюстрацию.
Техника: скетч тушью на бумаге

Рисунок 25. Примеры выполнения домашнего задания «Ассоциативная композиция»

Занятие № 29

4.3 Лекция: Организация книжного разворота -1
Содержание: книга как культурное явление. Что такое книга. Книга как ценность, книга как утилитарная вещь. Детская книга 20-х годов. Феномен «книги художника».

4.4 Практическое задание: Подготовка материалов
Содержание: Разработка книжного макета без наборного текста на основе выполненных заданий курса. Фрагменты репродукций работ из учебных заданий — основные элементы книжных частей: обложки и разворотов. Рукописный текст как часть общей композиции.
Отбор материала для будущих книжных проектов. Съёмка/сканирование материалов. Продумывание общей концепции, динамики и выбор формата (Аа4, А5, квадрат, А4 пополам вертикальный вытянутый)

Материалы: фотоаппарат/телефон, бумага А4

Рекомендации: отбирая материал для будущей книги, стараться прикинуть сразу, где и какие будут акценты, как будут работать в разных масштабах элементы композиции (птицы и насекомые). Попробовать создать истории из имеющегося материала, оперируя знаниями композиционных основ. Работать с контрастами, создавая разные по настроению развороты: динамичные, статичные, агрессивные, спокойные, уравновешенные, насыщенные, лёгкие и т. д.

Рисунок 26. Примеры выполнения практического задания «Организация книжного разворота - 1»

Занятие № 30

4.5 Лекция: Организация книжного разворота -2

Содержание: виды книжных иллюстраций. Взаимодействие изображения и текста в книге. Просмотр примеров книжной графики, где активно используются рукописные надписи. Посмотреть: Е. Монина, Н. Салиенко, журнал Трамвай, примеры «самописных» футуристических книг и пр.

Разработка книжного макета без наборного текста на основе выполненных заданий курса. Фрагменты репродукций работ из учебных заданий — основные элементы книжных частей: обложки и разворотов. Рукописный текст как часть общей композиции.

4.6 Практическое задание: Организация книжного разворота

Материалы: материалы для написания текстов, распечатки репродукций работ.

Рекомендации: отнестись с вниманием к написанию текста от руки, попробовать завязать в цельную композицию изображение и надписи. Разрабатывать развороты осознанно, используя накопленные знания.

Рисунок 27. Примеры выполнения практического задания «Организация книжного разворота - 2»

Занятие № 31

4.7 Лекция: Темпоритмика в книге

Содержание: понятие темпоритмики. Завязка, развитие, кульминация и финал. Режиссура в книге.

4.8 Практическое задание: Сборка готовых книг

Составить визуальный ряд из отдельных разворотов. Задача — готовая история без конкретного литературного сюжета, но имеющая графический сюжет. Где развивается чёрное и белое, есть ритмы и внутренние переклички.

Материалы: готовые развороты, ватманский лист, клей

Рекомендации: использовать ватман в качестве основы для книги. Склеивать можно развороты по отдельности или одним большим массивом. У книги должна быть обложка, которая располагается с той же стороны, что и развороты. Обложка (1 и 2) может быть непосредственной частью книги, её началом и концом.

Рисунок 28. Примеры выполнения практического задания «Темпоритмика в книге»

Занятие № 32

4.9 Практическое задание: Работа над презентацией

Содержание: Сбор портфолио за всё время обучения на курсах. Оцифровка, подготовка презентации к итоговому просмотру.

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– Основные направления дизайна и их отличия друг от друга. – Место выбранного модуля в системе профессии дизайнера. – Основные этапы работы дизайнера: от идеи и брифа до презентации результата. – Профессиональную терминологию, базовые понятия композиции, цвета, формы, типографики. – Роли в команде и виды взаимодействия с заказчиком. – Этические и авторско-правовые нормы в профессии. – Основы презентации и защиты своего проекта.	– Формулировать идею и задачу проекта своими словами. – Вести исследование: собирать референсы, аналоги, работать с источниками. – Делать наброски, эскизы и поисковые варианты. – Выбирать и обосновывать решение (цвет, форму, материал, стиль). – Работать с обратной связью: слышать замечания и дорабатывать проект. – Презентовать свою работу: рассказывать о замысле, ходе работы и результате. – Планировать время работы над проектом.	– Навыками поиска и анализа визуальной информации. – Базовыми инструментами и материалами своего направления (ручными и/или цифровыми). – Навыком доводить работу до завершённого вида. – Навыком аргументировать свои решения. – Навыком самооценки и рефлексии по итогам проекта. – Базовыми навыками командной работы и обсуждения.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

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

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

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ	**КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине «Введение в дизайн по профилям»**				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 звания	**Зачет с оценкой**
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелыв навыках	Полностью сформированные навыки	

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

Типовые контрольные вопросы, задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующее освоение дисциплины «Введение в дизайн по профилям»:

Модуль 1. Графический дизайн

1. Для кого ты делал(а) этот проект и какую задачу он решает?
2. Что в твоей работе зритель замечает первым? Как ты этого добился(лась)?
3. Если нужно сделать этот же дизайн для другого места (например, для телефона или упаковки), что ты изменишь?
4.

Модуль 2. Анимация

1. О чём твоя анимация и какое у неё настроение? Где она быстрая, а где медленная — и почему?
2. Как твои персонажи или объекты двигаются? Что ты сделал(а), чтобы движение выглядело живым?
3. Какой момент в анимации самый главный? Что бы ты убрал(а), если бы нужно было сделать её короче?

Модуль 3. Дизайн костюма

1. Для кого этот костюм и куда в нём можно пойти?
2. Почему ты выбрал(а) именно такие цвет, форму и материал?
3. Удобно ли в этом костюме двигаться? Что бы ты изменил(а), чтобы его было проще сшить много раз?

Модуль 4. Дизайн среды и интерьера

1. Для чего это пространство, и кто в нём будет находиться?
2. Почему ты выбрал(а) такие цвета, свет и материалы? Какое настроение они создают?
3. Удобно ли людям будет здесь находиться? Что бы ты изменил(а), если бы денег было меньше?

Модуль 5. Гейм-дизайн

1. Что игрок делает в твоей игре чаще всего? Почему это интересно делать снова и снова?
2. Как игра учит игрока своим правилам? Где ты специально сделал(а) сложнее, а где проще?

3. Как картинка, звук и кнопки помогают играть? Что бы ты изменил(а) для игры на телефоне?
4.

Модуль 6. Иллюстрация

1. Что ты хотел(а) рассказать или показать своей иллюстрацией?
2. Почему ты выбрал(а) такие цвета и так расположил(а) всё на листе?
3. Где ещё может жить твоя иллюстрация (книга, постер, футболка)? Что придётся поменять?

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение программы

Реализация Программы наличия требует наличия мастерской дизайна и учебного кабинета.

Мастерская дизайна оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:
персональный компьютер преподавателя 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.

Учебный кабинет оснащен оборудованием и техническими средствами обучения:
персональный компьютер преподавателя с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.
персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - по количеству обучающихся
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Операционная система Microsoft Windows 10;
2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;
3. 7-zip - архиватор;
4. Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/;
5. Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).
6. Антивирусная программа Dr.Web.

4.3 Список рекомендуемой литературы

Модуль 1. Графический дизайн

1. Мирхасанов, Р. Ф. Коммуникативный дизайн (ручной графический дизайн + цифровая графика + макет): учебное пособие: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва: Директ-Медиа, 2026. – 276 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720224 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-5246-2. – DOI 10.23681/720224. – Текст: электронный.

2 Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль: учебное наглядное пособие для практических занятий: [16+] / Г. М. Корякина, С. А. Бондарчук. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 93 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576869 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-976-6. – Текст: электронный.

Модуль 2. Анимация

3.Анимация персонажа: учебное пособие: [16+] / сост. Н. А. Саблина. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 56 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576828 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр.: с. 37. – Текст: электронный.

4. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука анимации: учебное пособие / Н. С. Куркова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра фотовидеотворчества. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 235 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665 (дата обращения:

16.09.2026). – Библиогр.: с. 193-197. – ISBN 978-5-8154-0356-7. – Текст: электронный.

Модуль 3. Дизайн костюма

5. Филиппова, Г. С. Дизайн-проектирование костюма: учебная творческая практика: учебное пособие / Г. С. Филиппова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2025. – 85 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=731644 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0298-5. – Текст: электронный.

6. Филиппова, Г. С. Дизайн-проектирование: эскиз в дизайне костюма: учебное пособие / Г. С. Филиппова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 118 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698794 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0254-1. – Текст: электронный.

Модуль 4. Дизайн среды и интерьера

7. Найданов, Г. А. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие: [16+] / Г. А. Найданов, О. Р. Хайруллина; Оренбургский государственный университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2024. – 110 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=734470 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-3289-3. – Текст: электронный.

Модуль 5. Гейм-дизайн

8. Баланов, А. Н. Игровой дизайн и графика: учебное пособие: [16+] / А. Н. Баланов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2025. – 264 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=725641 (дата обращения: 16.09.2026). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-2661-9. – Текст : электронный.

Модуль 6. Иллюстрация

9. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2022. – 401 с.: табл. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701333 (дата обращения: 16.09.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-212-8. – Текст: электронный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ»

Объем дисциплины	122
Количество часов в неделю	4 часа в неделю

1 Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Композиция» направлена формирование и развитие творческих способностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: научить обучающихся организовывать целостный образ произведения, путем сравнения и анализа различных формальных характеристик объектов композиции, владеть приемами системного дизайна.

Задачи дисциплины:

1. Обучить характеристикам и закономерным свойствам картинной плоскости, изобразительным средствам – образующим признаки формы;
2. Сформировать умения применять рисунок, ассамбляж/аппликацию, трафаретную и штемпельную печать в работе над композицией;
3. Научить выражать существенные формальные признаки при проектировании сюжетно-содержательных произведений;
4. Сформировать умение у обучающихся профессионально, грамотно применять полученные знания при выполнении практических заданий.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 128 академических часа.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
122	26	96

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.

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 4 часа, продолжительность учебного часа 45 мин.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– знать особенности изобразительнойграмоты и закономерности визуального творчества, закономерности построения композиции, отношения изображаемых объектов и картинной плоскости; – уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие графического произведения; – владеть навыками работы с графическими материалами; – владеть приемами организации пространства картинной плоскости, характерных для разных видов графического дизайна; – владеть терминологией изобразительного языка; – владеть основными категориями композиционных построений; – владеть различными техническими приемами организации композиции; средствами гармонизации общего композиционного решения; принципами пропорции и масштаба изображений; – уметь создавать электронные презентации для демонстрации 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.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточный просмотр включает в себя «развеску» 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 к промежуточному и итоговому просмотрам

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

Формат работы указан в рекомендациях к практическому заданию.Каждая работа должна быть оформлена в паспарту. Если работа выполнена на белой бумаге, паспарту делается болеетемного цвета (серый, бежевый, черный).

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белоепаспарту. При необходимости паспарту 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 промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работв электронном виде.

Формат презентации: pdf.

Изображения: jpg 1200 px по большей сторонеПрезентация 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 «Композиция»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Занятие 1			
1	Введение в дисцилину. Цели, задачи дисциплины	2	
	Раздел 1. Организация картинной плоскости		
1.1	Скрытая структура квадрата	1	
Занятие 2			
1.2	Структура и фактура изображения	1	
	Раздел 2. Изобразительные средства		
2.1	Разные точки		4
Занятие 3			
2.2	Исследование картинной плоскости одним изобразительным средством-точкой		4
Занятие 4			
2.3	Точка. Сочинение		4
Занятие 5			
2.4	Линия	2	
2.5	Разные линии		4
Занятие 6			
2.6	Структура линии		4
Занятие 7			
2.7	Линия. Сочинение		4
Занятие 8			
2.8	Объем	2	
2.9	Разные объемы		4
Занятие 9			
2.10	Структура плоскости		4
Занятие 10			
2.11	Плоскость. Сочинение		4
Занятие 11			
2.12	Объем	2	

2.13	Разные объемы		4
Занятие 12			
2.14	Объемное пространство		4
Занятие 13			
2.15	Объем. Сочинение.		4
Промежуточный просмотр работ			4
Занятие 14			
Раздел 3. Категории композиции			
3.1	Равновесие и соподчиненность	2	
3.2	Равновесие и соподчиненность		4
Занятие 15			
3.3	Равновесие и соподчиненность. Сочинение		4
Занятие 16			
3.4	Симметрия и асимметрия	2	
3.5	Симметрия и асимметрия		4
Занятие 17			
3.6	Ритм и метр	2	
3.7	Ритм и метр		4
Занятие 18			
3.8	Статика и динамика	2	
3.9	Статика и динамика		4
Занятие 19			
3.10	Контраст и нюанс, тождество	2	
3.11	Контраст и нюанс, тождество		4
Занятие 20			
3.12	Пропорции и отношения	2	
3.13	Пропорции и отношения		4
Занятие 21			
3.14	Масштаб и размер	2	
3.15	Масштаб и размер		4
	Занятие 22		
3.16	Фактура и структура	2	
3.17	Фактура и структура		4
	Занятие 23		
3.18	Подготовка презентации творческих работ		4

Итоговый просмотр работ		**4**
Итого	**26**	**96**

2.1 Содержание дисциплины «Композиция»

Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: Общее понятие о композиции. Цель, задачи курса. Общее понятие о композиции. Понятия пространства, формы, пластики. Принципы визуального восприятия пространственных форм. Объективные свойства формы. Эмоциональность и субъективность восприятия.

Раздел 1. Организация картинной плоскости

1.1 Лекция: Скрытая структура квадрата

Содержание: Свойства и характеристика плоскости (прямоугольник, квадрат). Закономерности плоскости.

Занятие № 2

1.2 Лекция: Структура и фактура изображения

Содержание: Свойства и характеристика плоскости (прямоугольник, квадрат). Закономерности плоскости.

Раздел 2. Изобразительные свойства

2.1 Практическое задание: Разные точки

Содержание: Исследовать свойства точки как изобразительного средстваи выявить ее выразительные возможности. Изобразить различные по форме, цвету, расположению и размеру точки в пределах картинной плоскости размером 20х20 сантиметров.

Рекомендации: При выполнении задания обучающийся должен отслеживать размер точки для того, чтобы она не трансформировалась вдругие изобразительные средства, например, в линию или плоскость.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черную тушь и цветную гуашь.

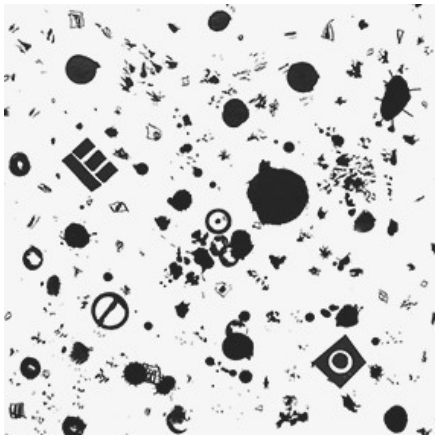

Рисунок 1 – Пример выполнения практического задания «Разные точки»

Занятие № 3

2.2 Практическое задание: Исследование картинной плоскости одним изобразительным средством – точкой.

Содержание: Изобразить определенный структурный аспект картинной плоскости, например, оптический центр или любой другой, например, смысловой.

Рекомендации: При выполнении задания необходимо руководствоваться информацией Раздела 1.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

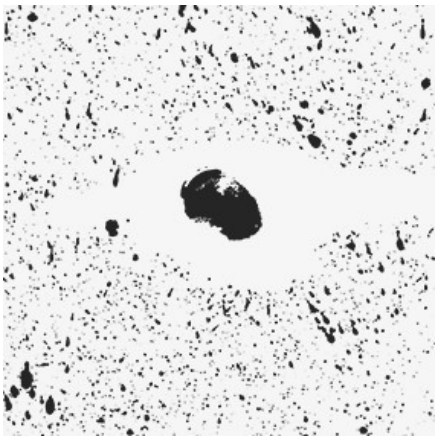

Рисунок 2 - Пример выполнения практического задания «Исследованиекартинной плоскости одним изобразительным средством – точкой»

Занятие № 4

2.3 Практическое задание: Точка. Сочинение

Содержание: Придумать тему графического сообщения (сочинения) и раскрыть ее следующими средствами – структурой картинной плоскости и точками. Выполнить графическую работу, демонстрируя понимание функциональной и смысловой связи между формой, цветом, расположениеми, если необходимо метафорой для раскрытия воображаемой темы.

Рекомендации: При выполнении задания обратите внимание на то, что размер точки задает различные отношения в связи точка - картинная плоскость. Слишком большая точка может “разбить, разрушить” плоскость, и наоборот, слишком маленькая точка “утонет” в большом поле картины. Отношения точка-плоскость всегда односторонние - исходят от точки или ведут к ней. При удалении точки от оптического центра пространство картины становится агрессивным по отношению к ней, и плоскость, бывшая до этого пассивной, становится активной, она может привести точку в движение и даже подавить точку, оттеснив ее к границам картины. Точке всегда присущи статичность и безусловность.

Материалы: Формат А4, перья, кисти, черная и цветная тушь.

Рисунок 3 - Пример выполнения практического задания «Точка. Сочинение»

Занятие № 5

2.4 Лекция: Линия

Содержание: Виды линий. Выражение движения при помощи линии разного характера. Варианты взаимодействия точки, линии и плоскости между собой. Выражение образов при помощи комбинации разных элементов. Фактура.

2. 5 Практическое задание: Разные линии

Содержание: Исследовать свойства линии как изобразительного средства и выявить ее выразительные возможности. Изобразить различные по форме, цвету, расположению, направлению и размеру линии в пределах картинной плоскости размером 20х20 сантиметров.

Рекомендации**:** При выполнении задания отслеживайте размер и формулинии для того, чтобы она не трансформировалась в другие изобразительные средства, например, в плоскость или объем.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

Рисунки 4,5 - Пример выполнения практические задания «Разные линии»

Занятие № 6

2.6 Практическое задание: Структура линии

Содержание: Исследовать свойства картинной плоскости только одним изобразительным средством - линией. Изобразить определенный структурный аспект картинной плоскости, например, вертикаль или любой другой, например горизонталь.

Рекомендации**:** При выполнении задания необходимо руководствоваться информацией 1 раздела.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черную тушь, цветнаягуашь.

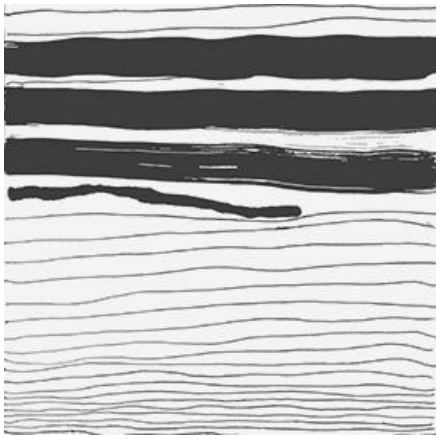

Рисунок 6 - Пример выполнения практические задания «Структура линии»

Занятие № 7

2.7 Практическое задание: Линия. Сочинение

Содержание: Придумать тему графического сообщения (сочинения) и раскрыть ее следующими средствами – структурой картинной плоскости и линиями. Выполнить графическую работу, демонстрируя понимание функциональной и смысловой связи между формой, цветом, расположениеми если необходимо метафорой для раскрытия воображаемой темы.

Рекомендации: При выполнении задания обратите внимание на то, что размер линии задает различные отношения в связи линия - картинная плоскость. Слишком большая или толстая линия может “разбить, разрушить”плоскость, или перейти в другое понятие, например - плоскость. Отношения линия-плоскость всегда односторонние - исходят из формы линии. Линии присущи динамичность и образная условность.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

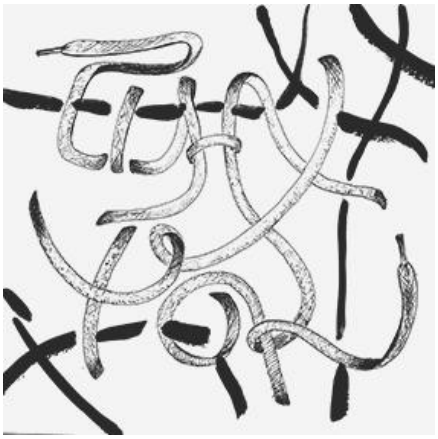

Рисунок 7,8 - Пример выполнения практического задания «Сочинение»

Занятие № 8

2.8 Лекция: Плоскость.

Содержание: Дать определение, что такое плоскость. Характер плоской формы. Классификация плоскости. Свойства плоскости.

2.9 Практическое задание: Разные плоскости.

Содержание: Исследовать свойства плоскости как изобразительного средства и выявить ее выразительные возможности. Изобразить различные по форме, цвету, расположению, направлениям и размеру плоскости в пределах картинной плоскости размером 20х20 сантиметров.

Рекомендации: При выполнении задания отслеживайте размер, цвет, направления и форму плоскости для того, чтобы она не трансформировалась в другие изобразительные средства, например, в точку, линию или объем.

Материалы: Формат А4, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

Рисунок 9 - Пример выполнения практического задания «Сочинение»

Занятие № 9

2.10 Практическое задание: Структура плоскости (4 часа)

Содержание: Исследовать свойства картинной плоскости только одним изобразительным средством - плоскостью. Продемонстрировать понимание структуры картинной плоскости, используя только плоскости. Изобразить определенный структурный аспект картинной плоскости, например, горизонталь или любой другой, например, вертикаль или диагонали.

Рекомендации: При выполнении задания необходимо руководствоваться информацией I раздела.

Материалы: Формат А, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

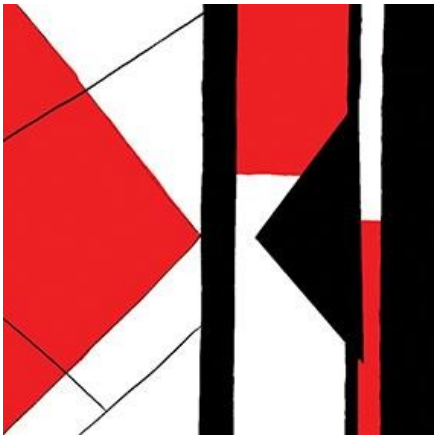

Рисунок 10 - Пример выполнения практического задания «Структура плоскости».

Занятие № 10

2.11 Практическое задание: Плоскость. Сочинение.

Содержание: Придумать тему графического сообщения (сочинения) и раскрыть ее следующими средствами – структурой картинной плоскости и различными плоскостями. Выполнить графическую работу, демонстрируя понимание функциональной и смысловой связи между формой, цветом, направлениями, расположением и если необходимо метафорой для раскрытия воображаемой темы.

Рекомендации: При выполнении задания обратите внимание на то, что размер, форма и расположение плоскостей в закрытых и открытых композициях позволяют использовать положительное и отрицательное пространство, которые работают на одну тему.

Материалы: Формат А4, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

Рисунок 10 - Пример выполнения практического задания «Плоскость. Сочинение»

Занятие № 11

2.12 Лекция: Объем.

Содержание: Понятие "объем" как изобразительное средство. Особенности восприятия уровней глубины и трехмерного пространства. Теории построения глубины, пространства и объема. Основные особенности фронтальной, объемной и глубинно-пространственной композиции.

2.13 Практическое задание: Разные объемы.

Содержание: Исследовать свойства объема как изобразительного средства и выявить ее выразительные возможности. Изобразить различные по форме, цвету, расположению, направлениям и размеру объемы в пределах картинной плоскости размером 20х20 сантиметров.

Рекомендации: При выполнении задания отслеживайте размер, цвет, направления и форму объемов для того, чтобы она не трансформировалась в другие изобразительные средства, например, в точку, линию или плоскость.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черную тушь, цветная гуашь.

Рисунок 11- Пример выполнения практического задания «Разные объемы»

Занятие № 12

2.14 Практическое задание: Объемное пространство.

Содержание: Исследовать свойства картинной плоскости только одним изобразительным средством – объемным пространством. Продемонстрировать понимание структуры картинной плоскости, используя только объемное пространство. Изобразить определенный структурный аспект картинной плоскости, например, диагональ или любой другой, например, вертикаль или центры.

Рекомендации: При выполнении задания необходимо руководствоваться информацией I раздела.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

Рисунок 12 – Пример выполнения практического задания «Объемноепространство»

Занятие № 13

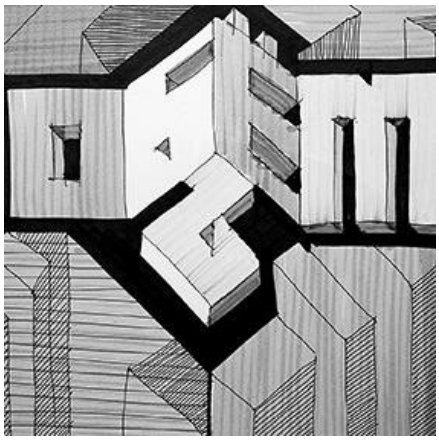
2.15 Практическое задание: Объем. Сочинение.

Содержание: Придумать тему графического сообщения (сочинения) и раскрыть ее следующими средствами – структурой картинной плоскости и объемным пространством. Выполнить графическую работу, демонстрируя

понимание функциональной и смысловой связи между формой, цветом, направлениями, расположением и если необходимо метафорой дляраскрытия воображаемой темы.

Рекомендации: При выполнении задания обратите внимание на то, что размер, форма и расположение объема в закрытых и открытых композициях позволяют использовать положительное и отрицательное пространство, которые работают на одну тему.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

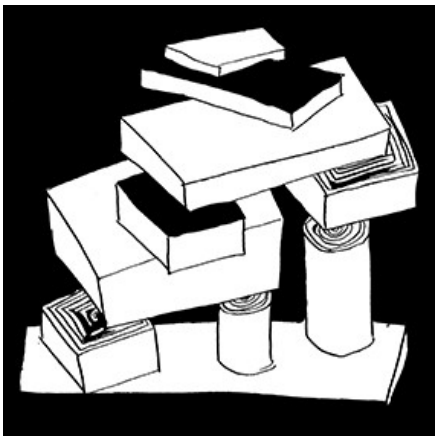

Рисунок 13, 14 – Пример выполнения практического задания «Объем. Сочинение»

Раздел 3. Категории композиции

Занятие № 14

3.1 Лекция: Равновесие и соподчиненность.

Содержание: Знакомство с понятием равновесие в композиции.

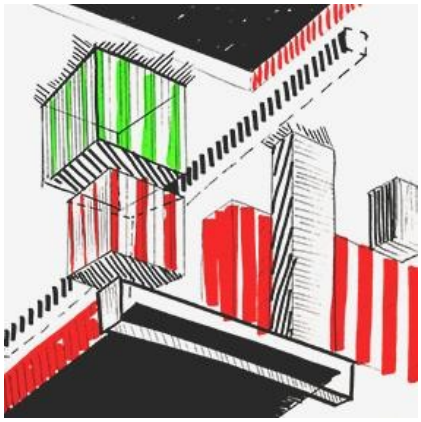
Теоретические знания о равновесии.

3.2 Практическое задание: Равновесие и соподчиненность

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить визуальное равновесие в пределах определенного пространства. Передать ощущение равновесия и гармоничного расположения изображаемых объектов в пределах границ картинной плоскости, руководствуясь иррациональным чувством покоя, баланса и равновесия оптических сил.

Рекомендации: Необходимо выбирать, какой план изображения подчинен картинной плоскости и другим планам, исходя из идеи плоскости, объёма и пространства. Однако в любом случае он должен выполнять непременное условие - добиваться равновесия, единства и соподчиненности всех изобразительных элементов, если хочет создать живое, динамичное произведение, привлекающее внимание зрителя.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

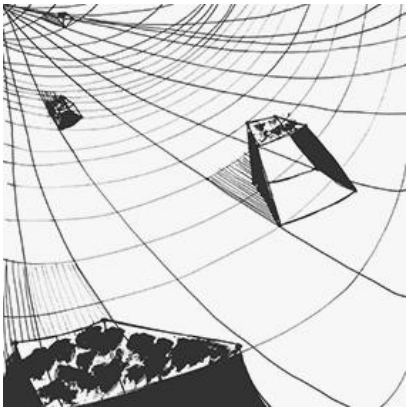

Рисунок 15, 16 - Пример выполнения практического задания «Равновесие»

Занятие № 15

3.3 Практическое задание: Соподчиненность.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить соподчинение или связь элементовкомпозиции и картинной плоскости. Изобразить соподчинение объектов композиции и найти рациональную связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами и функциями подобие, связь или сходство.

Рекомендации: Необходимо выполнять непременное условие - добиваться равновесия, единства и соподчиненности всех изобразительных элементов, используя сходство и единообразие форм, цвета и расположения с целью привлечения внимания и создания впечатления цельности композиции. Пример выполнения задания рисунки 17, 18.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

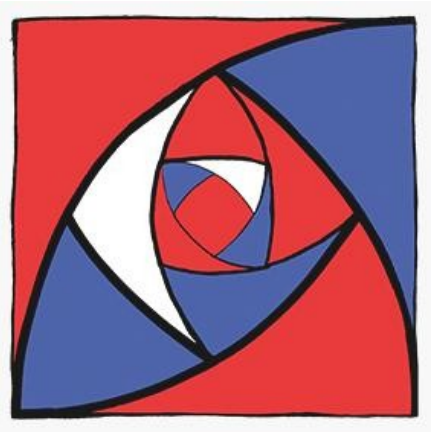

Рисунок 17, 18 – Пример выполнения практического задания «Соподчиненность»

Занятие № 16

3.4 Лекция: Симметрия – асимметрия.

Содержание: Виды симметрии: зеркальная, осевая, лучевая, симметрияпереносов.

3.5 Практическое задание: Симметрия – асимметрия.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить симметричную и асимметричную пару в пределах плоскости картины. Изобразить парную категорию и найти рациональную и оптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами симметрии иасимметрии.

Рекомендации: Необходимо выполнять непременное условие - добиваться равновесия, единства и соподчиненности всех изобразительных элементов, используя сходство и единообразие форм, цвета и расположения для создания впечатления цельности композиции.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

Рисунок 19, 20 - Пример выполнения практического задания «Симметрия-асимметрия»

Занятие № 17

3.6 Лекция: Ритм и метр.

Содержание: Виды метрических и ритмических рядов. Гармонизацияна основе простых и сложных метрических и ритмических рядов.

3.7 Практическое задание: Ритм и метр.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить метричную и ритмичную пару в пределах плоскости картины. Изобразить парную категорию и найти рациональную и оптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами построения метра и ритма.

Рекомендации: Необходимо придерживаться принципа равновесия, единства и соподчиненности всех изобразительных элементов, используя сходство и единообразие форм, цвета и расположения для создания впечатления цельности композиции.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

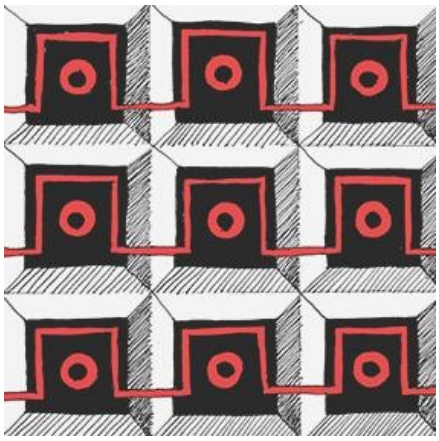

Рисунок 21, 22 - Пример выполнения практического задания «Ритм и метр»

Занятие № 18

3.8 Лекция: Статика и динамика.

Содержание: Понятие статики, понятие динамики.

3.9 Практическое задание: Статика и динамика.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить статичную и динамичную пару в пределах плоскости картины. Изобразить парную категорию и найти рациональную и оптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами построения динамики и статики.

Рекомендации: Необходимо придерживаться принципа соподчинения и оптического равновесия, изобразительных элементов и плоскостью картины, используя единообразие форм, цвета и расположения для создания впечатления цельности композиции.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

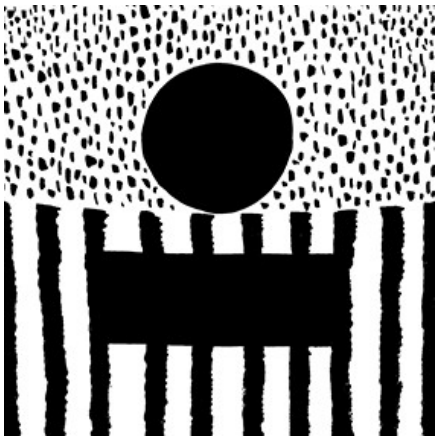

Рисунок 23, 24 – Пример выполнения практического задания «Статика и динамика»

Занятие № 19

3.10 Лекция: Контраст, нюанс и тождество.

Содержание: Контраст, нюанс и тождество как средство организации элементов в единую устойчивую систему. Понятие тождество как схожесть, одинаковость элементов по всем их композиционным характеристикам. Нюанс как слабо выраженное отличие и контраст как резкое отличие элементов по всем композиционным признакам: размеру, цвету, пластике, фактуре.

3.11 Практическое задание: Контраст, нюанс и тождество.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить пару контраст-нюанс в пределах плоскости картины. Изобразить парную категорию и найти рациональную иоптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами построения и изображения контрастных и нюансных форм.

Рекомендации: Необходимо придерживаться принципа соподчинения и оптического равновесия, изобразительных элементов и плоскостью картины, используя разнообразие форм, цвета и расположения для создания впечатления цельности композиции.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

Рисунок 25, 26 - Пример выполнения практического задания «Контраст,нюанс и тождество».

Занятие № 20

3.12 Лекция: Пропорции и отношения.

Содержание: Пропорции и отношения, как средство организации элементов в единую устойчивую систему. Отношения как простой вид соразмерности. Простые и иррациональные отношения.

3.13 Практическое задание: Пропорции и отношения.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости построить и изобразить пропорциональные отношения в пределах плоскости картины. Изобразить собственную пропорцию, обосновать рациональную и оптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами построения пропорциональных рядов.

Рекомендации: Необходимо придерживаться принципа соподчинения и оптического равновесия, изобразительных элементов и плоскостью картины, используя разнообразие форм, цвета и расположения для создания пропорции.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

Рисунок 25, 26 - Пример выполнения практического задания «Пропорции и отношения».

Занятие № 21

3.14 Лекция: Масштаб и размер.

Содержание: Понятие масштаб, масштабность. Основные приемы корректировки масштаба формы. Композиционный масштаб.

3.15 Практическое задание: Масштаб и размер.

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости построить и изобразить масштаб 1:2 или 1:5 в пределах плоскости картины. Изобразить относительные, масштабные объекты, обосновать рациональную и оптическую связь между изображаемыми элементами и пространством плоскости картины, руководствуясь принципами построения масштаба.

Рекомендации: Необходимо придерживаться принципа соразмерности и оптического равновесия, изобразительных элементов и плоскостью картины, используя разнообразие форм, цвета и расположения для изображения масштаба.

Материалы: Формат листа А4, перья, кисти, черная тушь, цветная гуашь.

Рисунок 27 - Пример выполнения практического задания «Масштаб и размер»

Занятие № 22

3.16 Лекция: Фактура и структура.

Содержание: Фактура — это характер поверхности произведения (гладкая, шероховатая, рельефная), а структура — его внутреннее строение и взаимосвязь элементов. В композиции они работают в паре: структура организует форму, а фактура придаёт ей тактильный и визуальный характер.

3.17 Практическое задание: Фактура и структура.

Содержание: Возьмите один простой предмет (куб, шар или лист бумаги) и изобразите его дважды: первый раз с гладкой однородной фактурой, второй — с контрастной рельефной (например, мятой, зернистой или полосатой). Сравните, как смена фактуры влияет на восприятие формы и структуры объекта.

Рекомендации: Начните с одного объекта, не усложняйте форму — важнее разница фактур. Сначала проработайте структуру (пропорции, плоскости, объём), потом наносите фактуру. Держите одинаковый ракурс и освещение в обоих вариантах — так сравнение будет честным. Следите за контрастом: гладкая фактура подчёркивает форму, рельефная — разрушает или обогащает её.

Материалы: Формат листа А4, Простой карандаш, уголь, сангина, тушь, перо, кисть.

Занятие № 23

3.18 Подготовка презентации творческих работ

Содержание: Отбор лучших работ к итоговой аттестации. Доработка и оформление работ. Оцифровка творческих работ. Подготовка презентации.

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

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Поэтапное освоение дисциплины		
Знать	**Уметь**	**Владеть**
Раздел 1		
– знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы композиции	- уметь изображать объекты картинной плоскости	- владеть терминологией изобразительного языка; - владеть основными категориями композиционных построений
Раздел 2		
- знать принципы пространственной организации и взаимодействияизобразительных элементов рисунка в плоскости картины	- уметь выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; - уметь выдерживать соотношение размеров	- владеть приемами организациипространства картинной плоскости, характерных для разных видов графического дизайна; - владеть навыками работы с графическими материалами

Поэтапное освоение дисциплины		
Знать	**Уметь**	**Владеть**
Раздел 3		
- знать принципы светотеневого и живописного решения композиции - знать средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; -принципы создания симметричных и асимметричных композиций.	- уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие графического произведения; - уметь соблюдать закономерности соподчинения элементов; - уметь переводить изображения изодного масштаба в другой; - уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.	– владеть различными техническими приемами организации композиции; - средствами гармонизации общего композиционного решения; принципами пропорции и масштаба изображений.

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 по дисциплине «Композиция»				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 звания	**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

Типовые контрольные вопросы, задания или иные материалы, необходимыедля оценки знаний, умений, навыков, характеризующее освоение дисциплины «Композиция»

1. Перечислите законы композиции.
2. Дайте определение понятию «коллаж». Назовите виды коллажа.
3. Перечислите средства выразительности в рисунке.
4. Перечислите этапы рисования с натуры.
5. Перечислите законы и принципы композиции.
6. Назовите ритмические закономерности композиции.
7. Перечислите правила композиции.
8. Перечислите приемы в живописи для придания объема на плоскости.
9. Дайте определения понятиям: «масштаб», «пропорции», «объем», «ритм», «контраст», «нюанс».
10. Назовите приемы светового решения. Дайте им определения.
11. Назовите средства выразительности композиции.
12. Дайте определение понятию «Композиционный центр». Какие ещецентры бывают.
13. Дайте определение понятию «Композиция».
14. Перечислите виды пейзажей. Расскажите о каждом из перечисленных.
15. Назовите средства выразительности композиции.
16. Перечислите последовательность выполнения рисунков.
17. Дайте определение понятиям «Масштабность», «Пропорциональность».
18. Дайте определение понятию «Статика».
19. Назовите элементы среды и формы природы в композиции.
20. Дайте определение понятию «динамика».
21. Перечислите способы уравновешивания композиции.
22. Перечислите способы и приемы динамической композиции.
23. Дайте инструкцию рисования предметов с объема на плоскости

4. Условия реализации программы

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Композиция»

Реализация Программы наличия требует наличия мастерской дизайна.

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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

Операционная система Microsoft Windows 10;

Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;

7-zip - архиватор;

Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/;

Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).

Антивирусная программа Dr.Web.

4.3 Список рекомендуемой литературы

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