

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

Дата подписания: 29.11.2024 17:50:48

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 16 »

февраля

С.С. Юров

2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19 «СКЕТЧИНГ»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн

(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Арт в дизайне костюма»

Форма обучения:

очная

Москва – 2023

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

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

«20» января 2023 г.

(подпись)

/Т.А. Островерхова /

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

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета ФДМ

(подпись)

/ В.В. Самсонова /

Заведующая кафедрой
разработчика РПД

(подпись)

/Э.М. Андросова/

Протокол заседания кафедры № 1 от «27» января 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи:

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 1-4 семестры.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3 Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать	ОПК-3.1 Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики Владеть: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека	Знать: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека Уметь: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека Владеть: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «Скетчинг» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, составляет: 10 з.е. / 360 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
Аудиторные занятия	180
<i>в том числе:</i>	
Лекции	90
Практические занятия	90
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	153
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Зачет с оценкой – 2, 3 семестры Экзамен – 1, 4 семестры
Трудоемкость (час.)	27
Общая трудоемкость з.е. / часов	10 з.е. / 360 час.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов			
		Очная			
№	Наименование	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
2	Материалы и принадлежности для рисования	9	9	-	9
3	Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным	9	9	-	9
4	Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел	9	9	-	9
Итого (часов)		36	36	-	36
Форма контроля:		Экзамен			
Всего за 1 семестр:		108 / 3 з.е.			
5	Светотень в скетчинге	6	6	-	12
6	Композиционные сценарии рисунков	6	6	-	12
7	Интерьер, экстерьер, пейзаж	6	6	-	12
Итого (часов)		18	18	-	36
Форма контроля:		Зачет с оценкой			
Всего за 2 семестр:		72 / 2 з.е.			
8	Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция	6	6	-	12
9	Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры	6	6	-	12
10	Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции	6	6	-	12
Итого (часов)		18	18	-	36
Форма контроля:		Зачет с оценкой			
Всего за 3 семестр:		72 / 2 з.е.			
11	Персонаж. Сториборд. Раскадровка	6	6	-	15
12	Использование быстрого рисунка в печатной графике	6	6	-	15
13	Цифровое проектирование	6	6	-	15
Итого (часов)		18	18	-	45
Форма контроля:		Экзамен, 27 час.			
Всего за 4 семестр:		108 / 3 з.е.			
Итого часов по дисциплине:		90	90	-	153
Всего по дисциплине:		360 / 10 з.е.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема №1. Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций

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

Тема №2. Материалы и принадлежности для рисования

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

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

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

Тема №4. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел

Основы линейной перспективы. Воздушная перспектива и ее законы. Этапы перспективного построения пространства. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел. Иллюзия пространства и глубины в композиции. Линия горизонта и уровень глаз. Определение средней точки. Построение перспективы с одной и двумя точками схода. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.

Тема №5. Светотень в скетчинге

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

Тема №6. Композиционные сценарии рисунков

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

Тема №7. Интерьер, экстерьер, пейзаж

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

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

Понятие пропорций. Пропорции «золотого сечения». Особенности телосложения фигуры человека. Упрощение сложных форм до простых геометрических форм.

Распределение масс и центра тяжести тела в статике и динамике. Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. Конструктивная пластика движения человеческого тела. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов.

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

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

Тема №10. Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции

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

Тема №11. Персонаж. Сториборд. Раскадровка

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

Тема №12. Использование быстрого рисунка в печатной графике

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

Тема №13. Цифровое проектирование

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

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература:

1. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Графика". - М. : ВЛАДОС, 2012.
режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588>
2. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство: монография - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011.
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90050
3. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017.
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499576
4. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017.
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499578
5. Неклюдова Т. П., Лесной Н. В. Рисунок: учебное пособие - Ростов-на-Дону|Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499886
6. Уткин А. Л. Анатомический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018.
режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499688

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

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

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

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Электронная библиотека	http://www.biblioclub.ru
2	Novate.Ru. Интернет-проект о дизайне	http://www.novate.ru
3	Re:vision. Следим за дизайном с 1999 года	http://www.revision.ru
4	THE ARTIST AND HIS MODEL	http://www.theartistandhismodel.com
5	Дизайн-студия Primaris	http://www.primaris.ru/articles.html
6	Изобразительное искусство, дизайн, архитектура, фото	http://www.kulturologia.ru
7	10 правил сторителлинга	https://special.theoryandpractice.ru/storytelling

8	Отраслевой портал об упаковке	http://www.unipack.ru/
9	Портал сообщества иллюстраторов	http://www.illustrator.ru/
10	Дизайн-журнал «Дежурка»	http://www.dejurka.ru/tag/упаковка/
11	Журнал Про100 дизайн	http://www.pro100.spb.ru/
12	Как.ru. Журнал о дизайне.	http://kak.ru
13	Креативная реклама	http://www.adme.ru/
14	Популярная каллиграфия	http://www.callig.ru
15	Проект бесплатных шрифтов	http://jovanny.ru/
16	Сайт журнала «Инфографика» Статья	http://infographicsmag.ru http://www.cmsmagazine.ru/library/items/graphical_design/jj_2011-10-25/
17	Шрифтовой портал «Фонтов.нет»	http://www.fontov.net/
18	Peopleofdesign. Блог о дизайне	http://www.peopleofdesign.net
19	Smashmag. Блог о дизайне	http://ww.smashmag.ru

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - компьютерный класс оснащена:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;
- в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;
- г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;
- в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1 – организационный;

2 - закрепление и углубление теоретических и практических знаний.

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

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

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

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

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

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

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по освоению дисциплины

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

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

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

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

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.19 «СКЕТЧИНГ»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Арт в дизайне костюма»

Форма обучения:

очная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики Владеть: навыком выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики
	ОПК-3.3. Выполняет поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека	Знать: технику выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека Уметь: выполнять поисковые эскизы, удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека Владеть: техникой выполнения поисковых эскизов, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Не знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Не умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики Не владеет: навыком	В целом знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики В целом умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и	Знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики Умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной	В полном объеме знает: технику выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики В полном объеме умеет: выполнять поисковые эскизы изобразительными

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

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Вопросы для устного опроса, 1 семестр

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

Примерное творческое задание, 2 семестр

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

Примерное творческое задание, 3 семестр

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

Примерное творческое задание, 4 семестр

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

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

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к экзамену, 1 семестр

1. Виды рисунка.
2. Скетчинг и его особенности.
3. Материалы и техники исполнения рисунка.
4. Методы презентации графических работ.
5. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ.
6. Композиция: контрасты и нюансы в зарисовках.
7. Работа с фреймами, перспективой, глубиной изображений и построением планов.
8. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме.
9. Различные форматы визуальных решений.
10. Материально-технические средства рисунка.
11. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами.
12. Постановка руки. От точки к линии. Типы штриховок.
13. Понятие "картинной плоскости".
14. Проекция и перспектива в быстром рисовании.

15. Эффекты и применение текстур.
16. Коллажирование в рисовании.
17. Скетчи, эскизы, этюды в работе дизайнера с клиентом.
18. Рисование основных геометрических форм.
19. Внешние и внутренние признаки объектов.
20. Двухмерные фигуры и их изображение.
21. Силуэт и линия. Линейное плоскостное построение.
22. Условно-плоскостное изображение предметов.
23. Правила формальной композиции.
24. Определение формы и силуэта формы.
25. Способы передачи сходства с помощью пропорциональных отношений и правильного определения направлений линии.
26. Основы линейной перспективы.
27. Воздушная перспектива и ее законы.
28. Этапы перспективного построения пространства.
29. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве.
30. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе.
31. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел.
32. Иллюзия пространства и глубины в композиции.
33. Линия горизонта и уровень глаз.
34. Построение перспективы с одной и двумя точками схода.
35. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.

Примерные вопросы к зачету с оценкой, 2 семестр

1. Теория и практика светотени.
2. Светотеневая моделировка различных форм.
3. Тональная градация.
4. Поэтапное выявление объема.
5. Тональные отношения между предметами.
6. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины.
7. Построение теней.
8. Свотчи, растяжки, "оживляж".
9. Составление светотеневой карты.
10. Источник света.
11. Усиление эффекта освещения.
12. Распределение больших пятен от черного к белому.
13. Влияние воздушной перспективы на светотень.
14. Текстуры.
15. Контраст текстур.
16. Виды композиции.
17. Композиционная транскрипция.
18. Художественные средства построения композиции.
19. Средства гармонизации в композиции.
20. Принципы композиционно-художественного формообразования.
21. Композиционные оси и результат сценографии.
22. Натюрморты из предметов быта (карандаш, уголь, соус, сангина, тушь).
23. Создание серии рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков.
24. Особенности рисунка человека (поза, стилизация, силуэт).
25. Человеческая поза и движение.
26. Понятие аксонометрии

27. Понятие сферической перспективы
28. Понятие панорамной и парцептивной перспективы.
29. Поэтапное построение интерьера.
30. Виды пейзажа (рисование на пленэре).
31. Рисование природных форм (микро, макро).
32. Изображение пейзажа в различных изобразительных школах.
33. Гризайль.
34. Изображение пейзажа в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, сепия).
35. Изображение архитектурной среды.

Примерные вопросы к зачету с оценкой, 3 семестр

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

Примерные вопросы к экзамену, 4 семестр

1. Область действия персонажа.
2. Технические требования к персонажу в различных отраслях графического дизайна.
3. Целевая аудитория персонажа.

4. Создание концепта.
5. Одушевление образа.
6. Определение ярких характерных признаков персонажа.
7. Выбор техники исполнения.
8. Сториборд и «Клиентский сториборд» задачи и функции.
9. Логика пространственной мизансцены.
10. Плановость в 2D и 3D проекциях.
11. Печатная продукция на основе скетчинга.
12. Трафарет.
13. Монотипия.
14. Диатипия.
15. Гравюра на картоне.
16. Акватипия.
17. Граттаж.
18. Печать-клише.
19. Технология печатной графики.
20. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска.
21. Графические программы в создании визуального образа.
22. Цифровое оборудование дизайнера при создании эскизов и скетчей.
23. Формат: баланс массы и пустоты.
24. Цифровая обработка рисунка в программе Adobe Photoshop.
25. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении.
26. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop.
27. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop.
28. Сборка портфолио.
29. Обработка портфолио в цифровом формате.
30. Скечбуки.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

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

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

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 1 от «27» января 2023 г.).