

1 Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

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

1.2 Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

1. Понимать жанр 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).

2. Постигать законы построения формы на изобразительной поверхности.

3. Организовывать пространство средствами рисунка – линией, светотенью, тоном, путем передачи взаимосвязи предметов и т.д.

4. Организовывать пространство с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.

5. Изучать материалы рисунка, технологии их использования.

6. Постигать изобразительно-выразительные возможности средств рисунка в решении учебных задач.

7. Становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих задач.

8. Приобретение обучающимися навыков учебной работы с натуры в виде последовательно усложняющихся живописных заданий.

9. Овладение технологией материалов живописи.
10. Понимание закономерности построения цветового строя живописного произведения.
11. Изучение основ цветоведения.
12. Понимание колорита как системы построения цветовых отношений.
13. Изучение локального цвета и цветовой композиции.
14. Изучение декоративно-плоскостного и пространственного значения цвета в живописи.

Задачи дисциплины:

1. Обучить закономерности построения формы на изобразительной поверхности.
2. Изучить изобразительно-выразительные возможности средств рисунка в решении учебных задач.
3. Изучить художественные материалы рисунка, технологию их использования.
4. Уметь организовывать пространство средствами рисунка – линией, светотенью, тоном и т.д.
5. Понимать зависимость результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: природы, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных графических материалов.
6. Уметь построить форму изображаемого предмета цветом на изобразительной поверхности.
7. Уметь организовать трехмерное пространство средствами живописи.
8. Изучить различные живописные техники и изобразительные системы.
9. Понимать колорит как систему построения цветовых отношений локального цвета и цветовой композиции, а также декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 128 академических часа, реализуемых в течение восьми месяцев.

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 практическими занятиями по рисунку и живописи.

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

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

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

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

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>–понимать жанр 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);</p> <p>–знать законы построения формы на изобразительной поверхности;</p> <p>–уметь организовывать трехмерное пространство средствами рисунка – линией, светотенью, тоном, путем передачи взаимосвязи предметов и т.д.;</p> <p>–уметь организовывать трехмерное пространство с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.;</p> <p>–изучить материалы рисунка, технологии их использования;</p> <p>–изучить изобразительно-выразительные возможности средств рисунка в решении учебных задач;</p> <p>–понимать зависимость результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных графических материалов;</p> <p>–знать основы композиции в живописи, закономерности построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих задач;</p>	<p>промежуточный и итоговый просмотр творческих работ</p>

<p>–овладение технологией материалов живописи;</p> <p>–уметь построить форму изображаемого предмета цветом на изобразительной поверхности;</p> <p>–уметь организовать трехмерное пространство средствами живописи;</p> <p>– изучить различные живописные техники и изобразительные системы;</p> <p>- понимать колорит как систему построения цветовых отношений локального цвета и цветовой композиции, а также декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи;</p> <p>–уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.</p>	
---	--

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: 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 в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

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

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «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).		2
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. Свето-тональный 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 свето-тонального 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		4

	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		2
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.			

<i>Занятие 26</i>		
9.1	Работа над эскизами к 1 натюрморту.	4
<i>Занятие 27</i>		
9.2	1 натюрморт. 1 сеанс	4
<i>Занятие 28</i>		
9.3	1 натюрморт. 2 сеанс	4
<i>Занятие 29</i>		
9.4	Работа над эскизами к 2 натюрморту	4
<i>Занятие 30</i>		
9.5	2 натюрморт. 1 сеанс	4
<i>Занятие 31</i>		
9.6	2 натюрморт. 2 сеанс	4
Итоговый просмотр работ		4
Итого	4	124

2.2 Содержание дисциплины

Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины (2 часа)

Содержание: Общее понятие о рисунке и живописи. Цель, задачи курса.

Раздел 1. Рисунок

Конструктивный рисунок и итальянская перспектива

Содержание: Знакомство с основами линейной перспективы (центральной, угловой). Построение трёхмерного пространства, формы и объема предмета.

Примеры: аналитические конструктивные рисунки Гольбейна, Дюрера, Мельникова, Щусева, Лисицкого.

Практическое задание: Натюрморт из нескольких геометрических фигур (2 часа)

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

Практическое задание: Натюрморт из нескольких геометрических фигур (4 часа)

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

Практическое задание: Натюрморт из нескольких геометрических фигур (4 часа)

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.

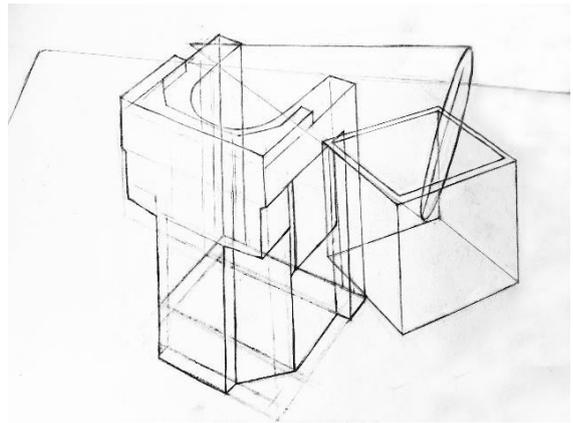
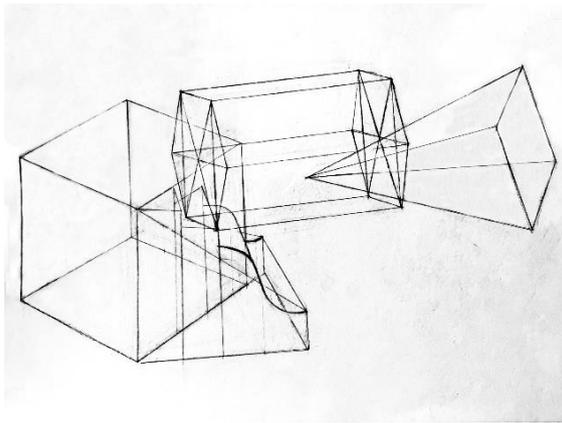

Рисунок 1,2 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт из нескольких геометрических фигур»

Занятие №4

Раздел 2. Рисунок. Свето-тональный метод

Цель: Изучение возможностей тонального рисунка для передачи трехмерного пространства, объема формы предметов, качеств (фактур).

Примеры: Тональные рисунки предметов Да Винчи, Митурича, Колтунова.

Практическое задание: Натюрморт из нескольких предметов ясной формы (конструкции) с различными качествами поверхностей (гипс, стекло, металл) в боковом свете (4 часа)

Содержание: 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

Практическое задание: Натюрморт из нескольких предметов ясной формы (конструкции) с различными качествами поверхностей (гипс, стекло, металл) в боковом свете (4 часа)

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

Практическое задание: Натюрморт из нескольких предметов ясной формы (конструкции) с различными качествами поверхностей (гипс, стекло, металл) в боковом свете (4 часа)

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

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

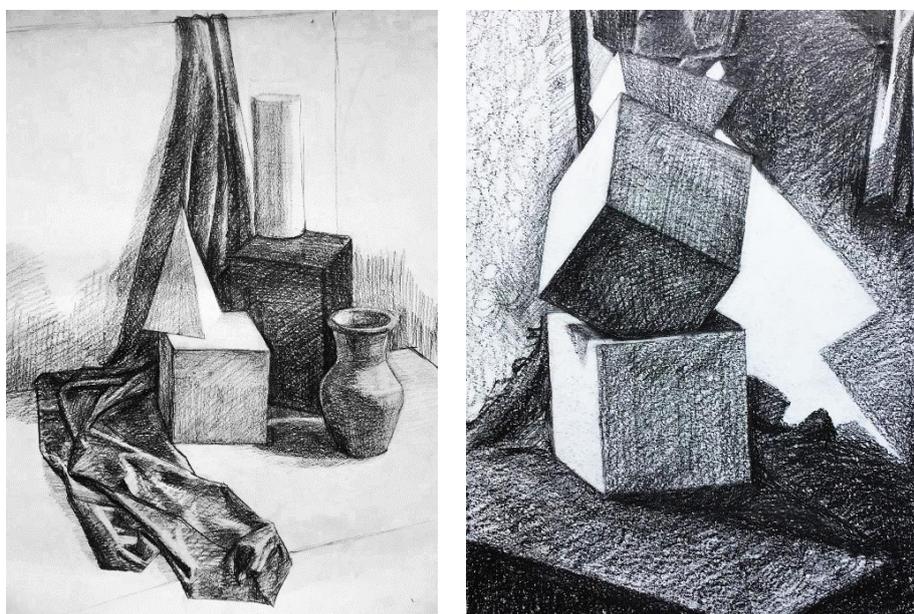

Рисунок 3,4 – Пример выполнения практического задания «Светотональный метод. Натюрморт в боковом свете»

Занятие 7

Раздел 3. Рисунок.

Сочетание в работе аналитического конструктивного рисования и свето-тонального метода. Натюрморт в боковом свете.

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

Практическое задание: Натюрморт. Работа над эскизами. Поиск баланса между линейным построением предметов и тональной моделировкой (4 часа)

Содержание: 2 сеанс, завершение рисунка. Свето-тень и шкала яркостей: блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

Занятие 8

Практическое задание: Натюрморт. Поиск баланса между линейным построением предметов и тональной моделировкой (4 часа)

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

Практическое задание: Натюрморт. Поиск баланса между линейным построением предметов и тональной моделировкой (4 часа)

Содержание: 2 сеанс, завершение рисунка.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, простые карандаши.

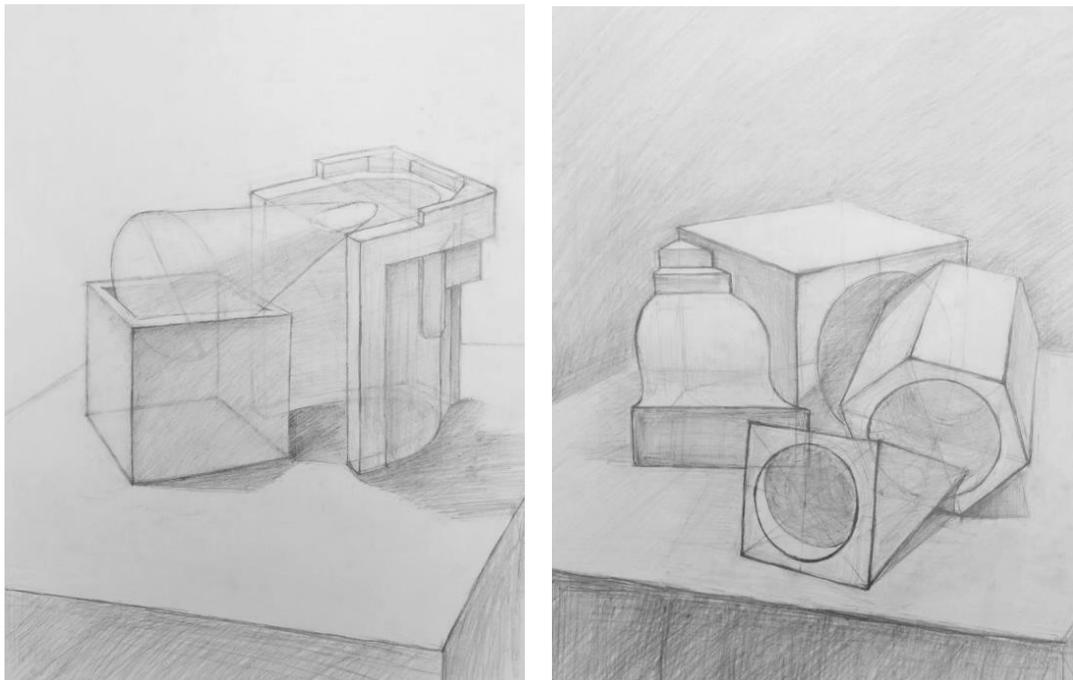

Рисунок 5,6 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт. Поиск баланса между линейным построением предметов и тональной моделировкой»

Занятие 10

Раздел 4. Рисунок.

Аналитический перспективный рисунок геометрических фигур по воображению.

Цель: Умение изображать предмет, группу предметов, используя знания о конструкции и основах линейной перспективы

Практическое задание: Работа над эскизами (2 часа)

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

Формат: А5, А4.

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

Занятие 11

Практическое задание: Работа над рисунком (4 часа)

Содержание: Работа над рисунком по первому отобранному эскизу.

Формат: А3.

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

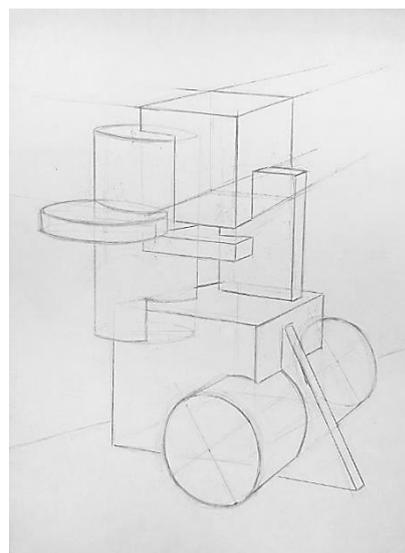
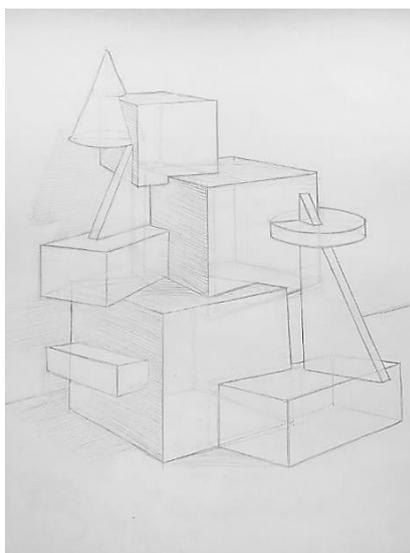
Занятие 12

Практическое задание: Работа над рисунком (4 часа)

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 по
воображению»

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).**

Практическое задание: Работа над эскизами (4 часа)

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

Практическое задание: Работа над копией по лучшему эскизу (4 часа)

Формат: А3.

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

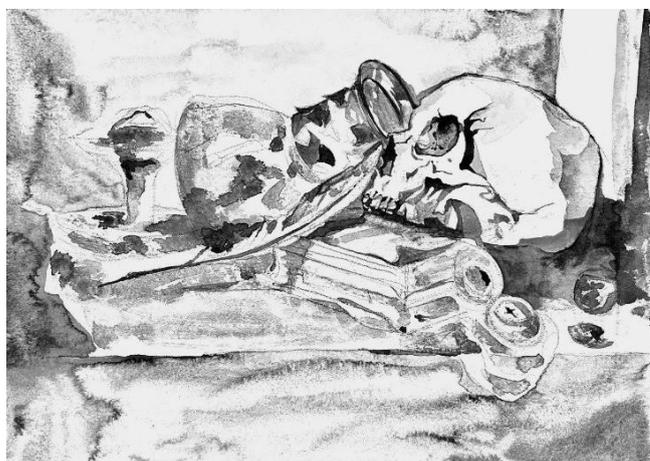

Рисунок 9,10 – Пример выполнения практического задания
«Аналитическая графическая копия»

Занятие 15

Лекция. Живописные методы: гризайль, цветовая поверхность, цветовой рельеф, цветные силуэты (2 часа)

Раздел 6. Живопись. Гризайль.

Натюрморт в боковом свете из нескольких предметов, различающихся фактурой поверхности (стекло, металл, дерево, ткань) и контрастных по своему цвето-тону.

Цель: изучение и умение создать скупыми средствами живописного метода гризайли (2-3 краски) трехмерного пространства, с подчинёнными этому пространству (среде) предметами.

Примеры: работы художников-декораторов итальянского Барокко, Шарден.

Практическое задание: Работа над эскизами (2 часа)

Содержание: 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

Практическое задание: 1 сеанс, начало работы над гризайлью с натуры на основе лучшего эскиза (4 часа)

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

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 17

Практическое задание: 2 сеанс, завершение гризайли (4 часа)

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

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

Занятие 18

Раздел 7. Живопись. Цветовая гамма.

Натюрморт в ясной цветовой гамме (тёплой, холодной).

Цель: Практическое изучение понятия колорит, цветовая гамма, холодные цвета, тёплые цвета.

Практическое задание: Работа над эскизами (4 часа)

Содержание: Работа над цветовыми эскизами. Две постановки – два эскиза в разных цветовых гаммах.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 19

Практическое задание: 1 сеанс, начало работы (4 часа)

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

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 20

Практическое задание: 2 сеанс, завершение работы (4 часа)

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2, А3.

Материалы: Белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 21

Практическое задание: 1 сеанс, начало работы (4 часа)

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

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 22

Практическое задание: 2 сеанс, завершение работы (4 часа)

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2, А3.

Материалы: Белая бумага, гуашь, акварель.

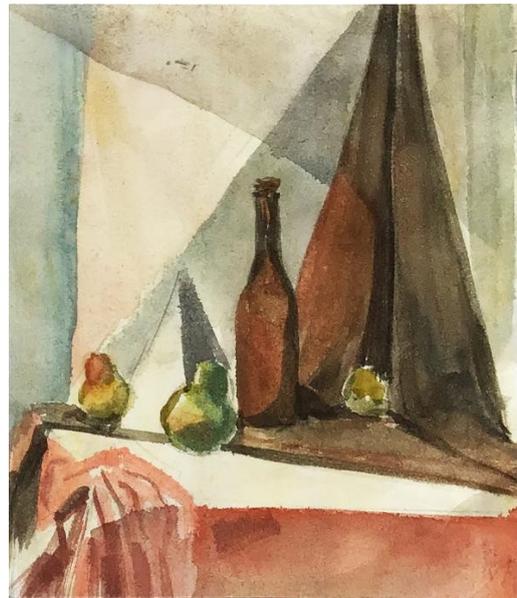

Рисунок 13 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт в холодной гамме», Рисунок 14 – Пример выполнения практического задания «Натюрморт в тёплой гамме»

Занятие 23

Раздел 8. Живопись. Живописная копия.

Натюрморт 17-18 вв.

Цель: Изучение классического трехслойного метода:

1. Имприматура (цветной фон) с подготовительным рисунком и гризайлью.
2. Лепка формы предметов пастозными цветовыми замесами (цветовой рельеф)
3. Завершающий этап. Лессировки (прозрачные завершающие слои):
тональные, цветовые, «мучнистые».

Практическое задание: Выбор оригинала для копирования. Работа над эскизами (4 часа)

Содержание: Пропорции изобразительной поверхности оригинала.
Отработать в эскизе два первых этапа живописного метода.

Формат: А4, А5.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 24

Практическое задание: 1 сеанс (4 часа)

Содержание: Работа над подготовительным рисунком, имприматура, гризайль.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 25

Практическое задание: 2 сеанс (4 часа)

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.

Цель: практическое изучение понятия в живописи «цветовая пара».

Практическое задание: Работа над эскизами, первый натюрморт (4 часа)

Содержание: 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

Практическое задание: 1 сеанс (4 часа)

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

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 28

Практическое задание: 2 сеанс (4 часа)

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2, А3.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 29

Практическое задание: 1 сеанс (4 часа)

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

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 30

Практическое задание: 2 сеанс (4 часа)

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Занятие 31

Практическое задание: 2 сеанс (4 часа)

Содержание: Завершение работы.

Формат: А2.

Материалы: белая бумага, гуашь, акварель.

Рисунок 18, 19 – Пример выполнения практического задания
«Натюрморт с натуры, составленный из предметов как холодной, так и
тёплой цветовых гамм»

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

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Разделы 1-5			
Темы: 1.1 -1.2	<ul style="list-style-type: none"> – знать жанры рисунков: учебно-познавательный (средство накопления профессиональных знаний и опыта), творческий (основа для создания форм искусства и художественного образа), с натуры (воспитание сознательного отношения к целям и средствам изображения через систему последовательно усложняющихся заданий); – знать законы построения формы на изобразительной поверхности; – знать материалы рисунка, технологии их использования; – знать зависимость результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных графических материалов. 	<ul style="list-style-type: none"> – уметь организовывать пространство средствами рисунка – линией, светотенью, тоном, путем передачи взаимосвязи предметов и т.д. – уметь организовывать трехмерное пространство с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> – владеть терминологией изобразительного языка; – владеть изобразительно-выразительными возможностями средств рисунка в решении учебных задач.

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Разделы 6-9			
Темы: 2.1 – 2.3	<ul style="list-style-type: none"> – знать основы композиции в живописи, закономерности построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих задач; – знать различные живописные техники и изобразительные системы; – понимать колорит как систему построения цветовых отношений локального цвета и цветовой композиции, а также декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. 	<ul style="list-style-type: none"> – уметь построить форму изображаемого предмета цветом на изобразительной поверхности; – уметь организовать трехмерное пространство средствами живописи. 	<ul style="list-style-type: none"> – владеть технологией материалов живописи.
Разделы 10-14			
Темы: 3.1-3.7	<ul style="list-style-type: none"> - знать графическое творчество известных художников (см. 4.4 Дополнительные источники). 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь сочетать различные графические материалы; - умеет самостоятельно выбирать объект (группу объектов) для изображения; - умеет подбирать рисующий материал для конкретной изобразительной темы. 	<ul style="list-style-type: none"> - владеть навыками оперативного композиционного рисования.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале.

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

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ	КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 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 знания	Зачет с оценкой
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

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

4 Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение программы

Реализация Программы наличия требует наличия мастерской рисунка и живописи.

Мастерская рисунка и живописи оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.

проектор – 1 шт.

шкаф для материалов и макетов – 1 шт.

стол преподавателя – 1 шт.

стул преподавателя – 1 шт.

стол ученический – по количеству обучающихся

стул ученический – по количеству обучающихся

мольберты – по количеству обучающихся

табуреты – по количеству обучающихся.

подиум для натюрморта – 1 шт.

натюрмортный фонд

наглядные пособия в цифровом виде

материалы по видам профессиональной деятельности

инструменты по видам профессиональной деятельности.

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Windows 10 Pro Professional (Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Лицензия: V8732726);
3. Microsoft Windows (Лицензия: V8732726).

4.3 Список рекомендуемой литературы

Основные источники

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительные источники:

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В ДИЗАЙН»

Объем дисциплины	156
Количество часов в неделю	4 часа в неделю

1. Основные положения

1.1 Направленность дисциплины

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

1.2 Цель и задачи дисциплины

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

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

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 156 академических часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
156	23	133

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

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

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

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

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

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

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<ul style="list-style-type: none">– основы системного дизайна, научиться пользоваться атрибутами и доминантами дизайна, знать форматы, сетки и модульные системы;– проектные цели и задачи, уметь достигать их средствами конкретного направления дизайна;– принципы знакообразования и масштабирование объекта;– уметь выражать смыслы и эмоции средствами дизайна;– знать и уметь применять на практике понятия: образная метафора, аллегория, метаморфоза, стилизация, упрощение и обобщение;– средствами графического дизайна изобразить образ вымышленного персонажа и построить на его основе алфавит;– принципы организации паттернов и серийных изображений;– определение и суть леттеринга, модульный шрифт и его графему;– основы типографики и приемы акциденции;– уметь пользоваться различными техниками – трафаретная печать, коллаж, линогравюра, цифровая техника;– владеть средствами компьютерных технологий, уметь подготовить цифровую презентацию всех своих работ – портфолио	Промежуточный и итоговый 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. 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 каждой теме дисциплины (не менее 10-12 работ).

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

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

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

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

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

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

2 Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «Введение в дизайн»

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

2.5	Алфавит — персонаж	2	2
<i>Занятие 17</i>			
2.5	Алфавит — персонаж		4
<i>Занятие 18</i>			
2.6	Модульная форма	1	3
<i>Занятие 19</i>			
2.7	Модульный шрифт	1	3
<i>Занятие 20</i>			
2.7	Модульный шрифт		4
Раздел 3. Слово.			
<i>Занятие 21</i>			
3.1	Слово — образ	1	3
<i>Занятие 22</i>			
3.2	Слово — эмоция	1	3
<i>Занятие 23</i>			
3.3	Иллюстрация эмоции		4
<i>Занятие 24</i>			
3.4	Эмоции персонажа		4
<i>Занятие 25</i>			
3.5	Конструктор		4
<i>Занятие 26</i>			
3.5	Конструктор		4
Раздел 4. Креативное мышление			
<i>Занятие 27</i>			
4.1	Дорисуй		4
<i>Занятие 28</i>			
4.2	Пополам		4
<i>Занятие 29</i>			
4.3	Инсталляция		4
<i>Занятие 30</i>			
4.4	Антропоморфизм		4
<i>Занятие 31</i>			
4.5	Пересобрать		4
<i>Занятие 32</i>			
4.6	Самоколлаж		4
Раздел 5. Книга.			
<i>Занятие 33</i>			
5.1	Экслибрис	1	3
<i>Занятие 34</i>			
5.2	Типографический плакат	1	3
<i>Занятие 35</i>			
5.2	Типографический плакат	1	3
<i>Занятие 36</i>			
5.3	Коллаж	1	3

Занятие 37			
5.4	Ручной переплет		4
Занятие 38			
5.5	Обложка портфолио		4
Занятие 39			
5.6	Портфолио	1	1
Итоговый просмотр работ			2
Итого		23	133

2.2 Содержание дисциплины «Введение в 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 (1 час)

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

Практическое задание: От рисунка к знаку (2 часа)

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

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

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка

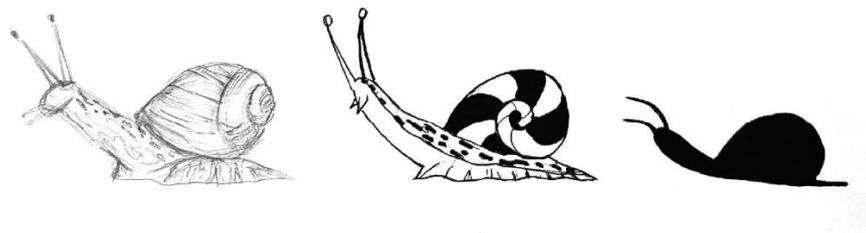

Рисунок 1- Пример выполнения практического задания «От рисунка к знаку»

Занятие № 2

Практическое задание: Пословица (4 часа)

Содержание: Изобразить известную пословицу с помощью пиктограмм.

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

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка

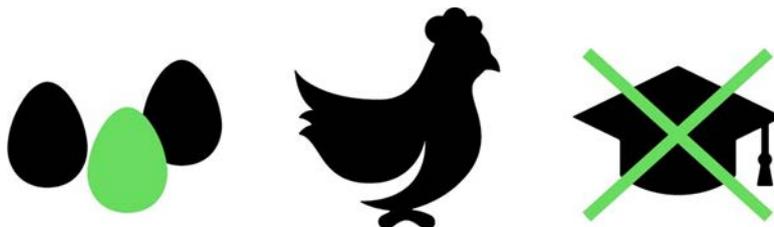

Рисунок 2 Пример выполнения практического задания «Пословица»

Занятие № 3

Практическое задание: Серия знаков (4 часа)

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

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

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка

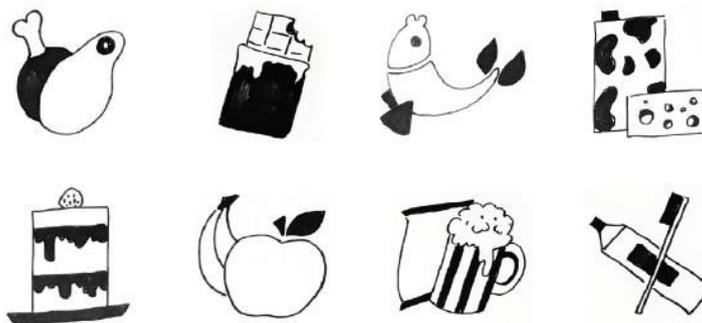

Рисунок 3 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков»

Занятие № 4

Практическое задание: Серия знаков на заданную тему (4 часа)

Содержание: Разработать серию знаков на предложенную тему.

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

Материалы: Формат листа а4, карандаш, маркер, ручка

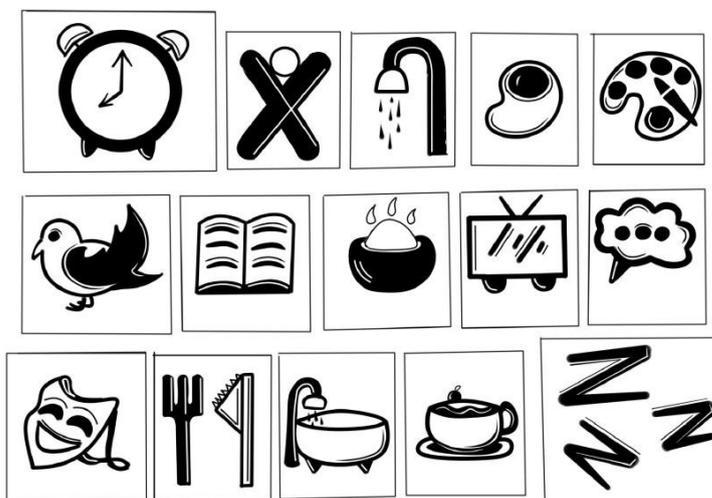

Рисунок 4 - Пример выполнения практического задания «Серия знаков на заданную тему», тема: мой день

Занятие № 5, 6

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

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

Практическое задание: Форма и контрформа. (5 часов)

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

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

Материалы: Adobe illustrator

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

Занятие № 7

Лекция: Печать (1 час)

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

Практическое задание: Печать подручными средствами (3 часа)

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

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

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

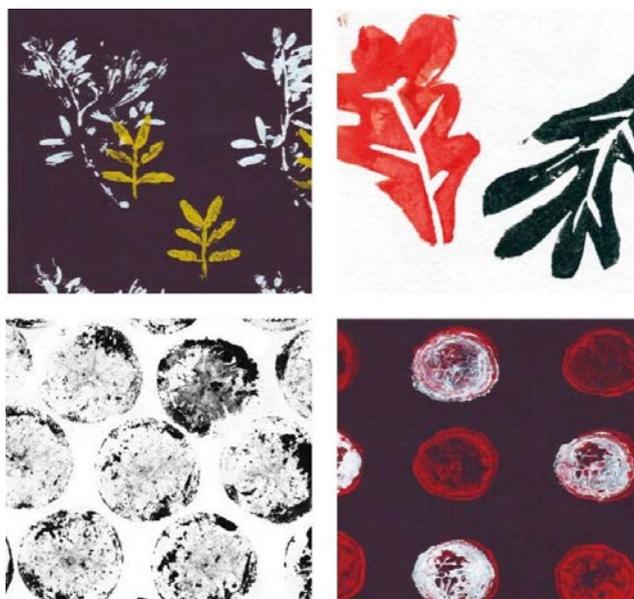

Рисунок 6 - Пример выполнения практического задания
«Печать подручными средствами»

Занятие № 8

Лекция: Высокая печать. Печать подручными средствами. Паттерн. (1 час).

Содержание: Понятие паттерна

Практическое задание: Паттерн подручными средствами (3 часа)

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

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

Материалы: сырая картошка, яблоко, луковица, пластилин, пенопласт, бумага, различные материалы с рельефом, тушь, бумага а3

Рисунок 7 - Пример выполнения практического задания «Паттерн»

Занятие № 9

Лекция: Высокая печать. Линогравюра (1 час).

Содержание: Высокая печать. Процесс создания линогравюры.

Практическое задание: Линогравюра (3 часа)

Содержание: Создание оттиска посредством линогравюры на бумаге

Рекомендации: Обучающийся должен руководствоваться информацией лекции 1.9

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

Рисунок 8 - Пример выполнения практического задания «Линогравюра»

Занятие № 10

Практическое задание: Линогравюра. Печать на футболке или шопере (4 часа)

Содержание: Создание оттиска посредством линогравюры на футболке

Рекомендации: Обучающийся использует печатную форму с занятия №9

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

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

Раздел 2. Буква

Занятие № 11

Лекция: От знака к букве (1 час).

Содержание: Понятие буквы, графемы.

Практическое задание: Буква — образ (3 часа)

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

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

Материалы: Карандаши, ручки, маркеры, бумага А4

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

Занятие № 12

Лекция: (1 час).

Практическое задание: Буква в среде (3 часа)

Содержание: Найти в окружающей среде объекты, похожие на буквы. Создать из нескольких «букв» композицию.

Рекомендации: Важно, чтобы графемы букв были узнаваемы.

Материалы: Телефон или фотоаппарат, Adobe Photoshop

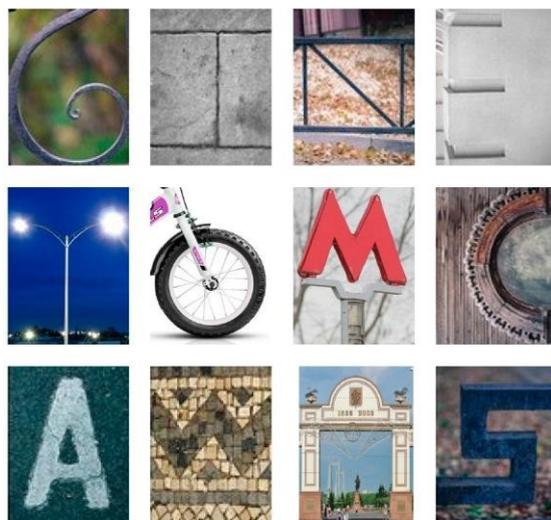

Рисунок 11 - Пример выполнения практического задания «Буквы в среде»

Занятие № 13

Лекция: (1 час).

Практическое задание: Буква в среде. Плакат. (3 часа)

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

Рекомендации: Важно, чтобы графемы букв были узнаваемы.

Материалы: Adobe Photoshop

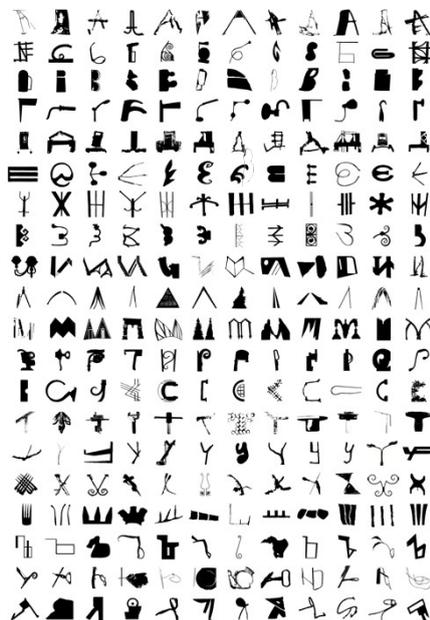

Рисунок 12 - Пример выполнения практического задания «Буквы в среде. Плакат»

Занятие № 14, 15

Лекция: Буквица (1 час).

Содержание: Понятие буквы, квиллинг

Практическое задание: Буквица (7 часов)

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

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

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

Рисунок 13 - Пример выполнения практического задания «Буквица»

Занятие № 16, 17

Лекция: Алфавит – персонаж (2 часа).

Содержание: Понятие буквы, алфавита

Практическое задание: Алфавит – персонаж (6 часов)

Содержание: Выбрать животное, растение или другой неживой объект. Изобразить его в упрощенной форме и на его основе нарисовать несколько букв алфавита.

Рекомендации: Обучающийся может выбрать кириллицу или латиницу.

Материалы: бумага, графический материал.

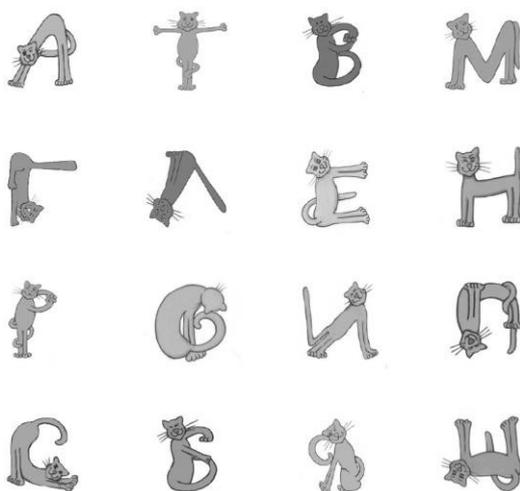

Рисунок 14 - Пример выполнения практического задания «Алфавит–персонаж»

Занятие № 18

Лекция: Модульная форма (1 час).

Содержание: Понятие модуля

Практическое задание: модульная форма (3 часа)

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

Рекомендации: Обучающийся руководствуется информацией Лекции

Материалы: бумага, графический материал.

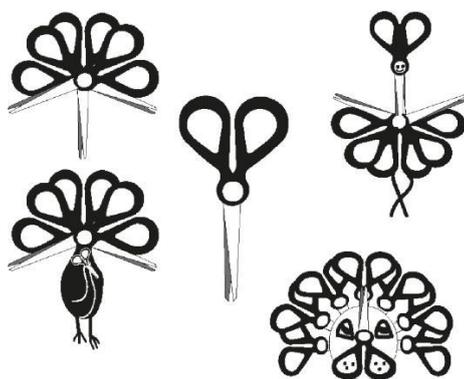

Рисунок 15 - Пример выполнения практического задания «Модульная форма»

Занятие № 19, 20

Лекция: (1 час). Шрифт

Практическое задание: модульный шрифт (7 часов)

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

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

Материалы: бумага, графический материал.

Рисунок - 16 Пример выполнения практического задания «Модульный шрифт»

Раздел 3. Слово

Занятие № 21

Лекция: Слово — образ (1 час).

Содержание: Понятие слово, образ, слово – образ

Практическое задание: Слово–образ (3 часа)

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.

ОРА

ПЕРСПЕКТИВА

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

Занятие № 22

Лекция: Слово — эмоция (1 час)

Содержание: Понятие эмоция

Практическое задание: Слово — эмоция (3 часа)

Содержание: Изобразить пару противоположных состояний

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

Материалы: бумага, подручный материал

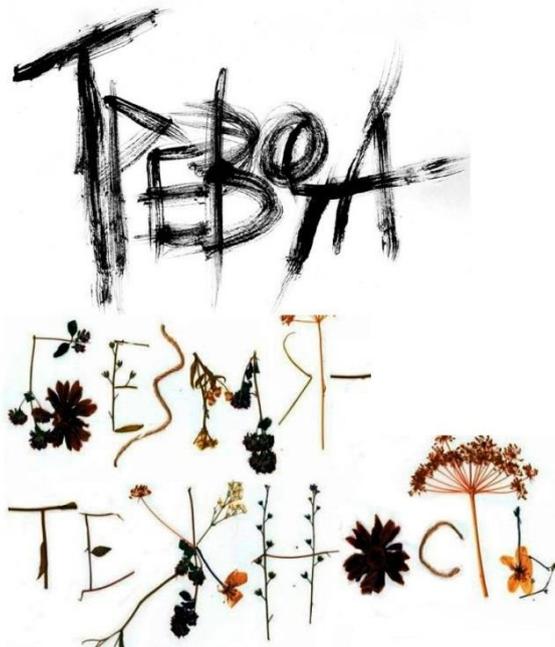

Рисунок 18 - Пример выполнения практического задания «Слово — эмоция»

Занятие № 23

Практическое задание: Иллюстрация эмоции (4 часа)

Содержание: Создать графическую иллюстрацию из абстрактных фигур.

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

Материалы: бумага, клей, графические материалы

Рисунок 19 - Пример выполнения практического задания «Иллюстрация эмоции»

Занятие № 24

Практическое задание: Эмоции персонажа (4 часа)

Содержание: Изобразить эмоции какого-либо предмета

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

Материалы: бумага, графические материалы

Рисунок 20 - Пример выполнения практического задания «Эмоции персонажа»

Занятие № 25, 26

Практическое задание: Конструктор (8 часов)

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

Материалы: Adobe illustrator

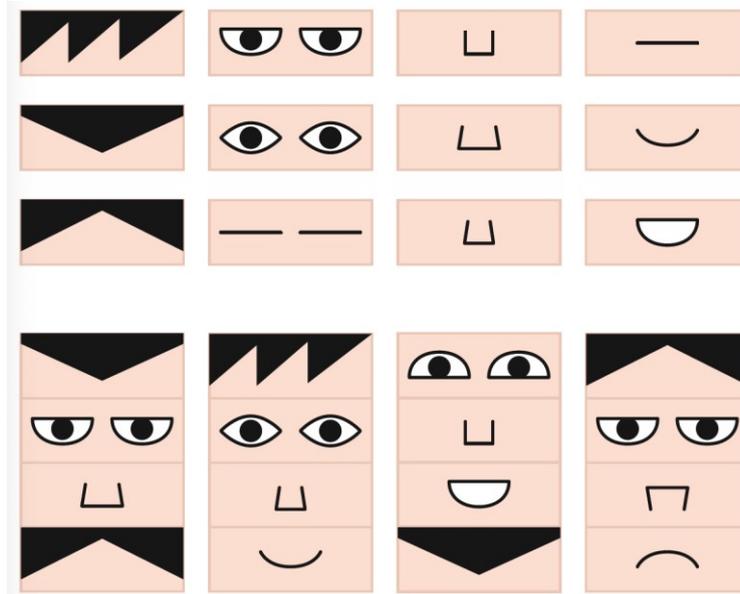

Рисунок 21 - Пример выполнения практического задания «Конструктор»

Раздел 4. Креативное мышление

Занятие № 27

Практическое задание: Дорисуй (4 часа)

Содержание: Придумать изобразительную метафору к предмету

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

Материалы: фотография предмета, графический материал / Photoshop

Рисунок 22 - Пример выполнения практического задания «Дорисуй»

Занятие 28

Практическое задание: Пополом (4 часа)

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

Рекомендации: Обучающий создает изображение из двух половин разных объектов

Материалы: фотография предмета, Photoshop

Рисунок 23 - Пример выполнения практического задания «Пополом»

Занятие 29

Практическое задание: Инсталляция (4 часа)

Содержание: Создание изображения из подручных средств

Рекомендации: Обучающийся создает изображение, напоминающее лицо

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат

Рисунок 24 - Пример выполнения практического задания «Инсталляция»

Занятие 30

Практическое задание: Антропоморфизм (4 часа)

Содержание: Придать антропоморфные черты предмету

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

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат

Рисунок 25 - Пример выполнения практического задания «Антропоморфизм»

Занятие 31

Практическое задание: Пересобрать (4 часа)

Содержание: Создать новый объект из существующего

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

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат

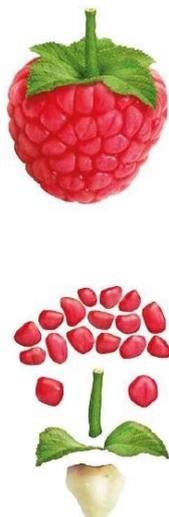

Рисунок 26 - Пример выполнения практического задания «Пересобери»

Занятие № 32

Практическое задание: Самоколлаж (4 часа)

Содержание: Создать новый объект из существующего

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

Материалы: Подручные средства, фотоаппарат

Рисунок 27 - Пример выполнения практического задания «Самоколлаж»

Раздел 5. Книга

Занятие № 33

Лекция: Книга

Содержание: Понятие книга. Состав книги. Экслибрис

Практическое задание: Экслибрис (3 часа)

Содержание: Создание экслибриса для портфолио

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.1

Материалы: Графические материалы, Photoshop, illustrator

Рисунок 28 - Пример выполнения практического задания «Экслибрис»

Занятие № 34, 35

Лекция:

Содержание: Понятие плакат

Практическое задание: Типографический плакат (6 часов)

Содержание: Создание типографического плаката

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.2

Материалы: Adobe illustrator, Photoshop

Рисунок 29 - Пример выполнения практического задания «Типографический плакат»

Занятие № 36

Лекция: Коллаж

Содержание: Понятие коллаж

Практическое задание: Коллаж (3 часа)

Содержание: Создание коллажа на заданную тему

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.3

Материалы: Adobe illustrator, Photoshop, вырезки из журналов, рисунки, бумага, клей, фотографии

Рисунок 30 - Пример выполнения практического задания «Коллаж»

Занятие № 37

Лекция

Содержание: Виды ручного переплета

Практическое задание: Ручной переплет (4 часа)

Содержание: Изучение нескольких видов ручного переплета

Рекомендации: Обучающийся использует информацию Лекции 5.3

Материалы: бумага, нитки–мулине, иголка, клей

Рисунок 31 - Пример выполнения практического задания «Ручной переплет»

Занятие № 38

Практическое задание: Обложка портфолио (3 часа)

Содержание: Создание обложки для портфолио

Рекомендации: Обучающийся создает обложку для портфолио, используя навыки, полученные за время дисциплины, любым изученным способом

Материалы: студент выбирает самостоятельно

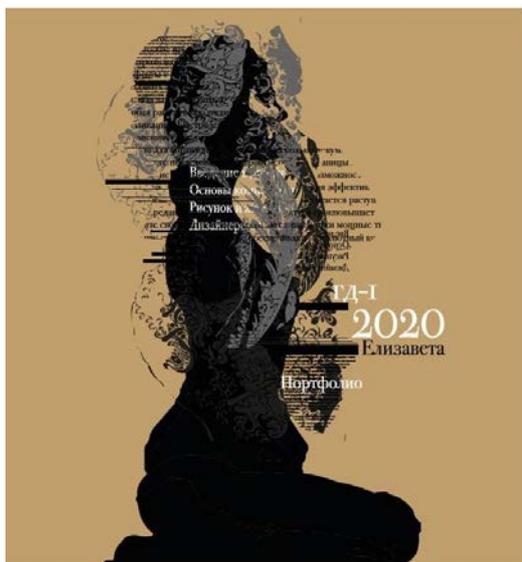

Рисунок 32 - Пример выполнения практического задания «Обложка портфолио»

Занятие № 39, 40

Практическое задание: Портфолио (8 часов)

Содержание: Создание портфолио

Рекомендации: Обучающийся собирает портфолио с работами и сшивает его, используя информацию занятия 31

Материалы: распечатанные работы, нитки–мулине, иголка, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

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

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

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

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

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ	КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине «Основы композиции»				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

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

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

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

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение программы

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 рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Windows 10 Pro Professional (Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Лицензия: V8732726);
3. Microsoft Windows (Лицензия: V8732726).

4.3 Список рекомендуемой литературы

Основные источники

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительные источники:

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦРИСУНОК»**

Объем дисциплины	64
Количество часов в неделю	4 академических часа

1 Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Спецрисунок» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, ознакомление с художественными материалами, методами и приёмами.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: научить обучающихся организовывать целостный композиционный ряд, мыслить серийно и концептуально, так же теоретическим и практическим навыком рисунка, методам художественной выразительности, работе с разными художественными материалами.

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 композициями.
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 – 64 академических часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
64	30	34

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

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

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

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

- технология организации занятия в рамках деятельностного подхода;
- технология активного обучения;

1.5.1 информационно-коммуникационные технологии;

1.5.2 технология проекта;

1.5.3 исследовательские и проблемные методы обучения.

Занятия проводятся 1 раза в две недели 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 изобразительной грамоты и закономерности творчества, закономерности построения композиции, отношения изображаемых объектов и картинной плоскости;	промежуточный и итоговый просмотр творческих работ

<ul style="list-style-type: none"> – 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; – уметь мыслить сериями и проектами; – владеть различными техническими приемами рисунка; – чувствовать конструкцию предметов и персонажей, пластику. 	
--	--

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.

1.8 Требования к оформлению творческих работ к промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы по каждой теме дисциплины (не менее 8 работ). Объяснение этапов создания серии работ: сбор материала, референсов, создание форэскизов, эскизов, готовых работ.

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

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

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспорту.

При необходимости паспорту может быть и черного цвета. Размеры: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

1.9 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

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

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «Спецрисунок»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
<i>Занятие 1</i>			
1	Введение в курс. Цели, задачи курса. Объявление задания на семестр.	2	
Раздел 1. Композиция в изобразительном искусстве.			
1.1	Композиция в изобразительном искусстве. Темпоритмика.	2	
Раздел 2. Средства выразительности в графике			
<i>Занятие 2</i>			
2.1	Точка, линия, пятно, штрих. Виды штриха.	2	
Раздел 3. Изобразительные методы и материалы			
3.1	Средства выразительности в графике	2	
Раздел 4. Перспектива			
<i>Занятие 3</i>			
4.1	Виды перспективы	2	
4.2	Просмотр эскизов		2
Раздел 5. Тон. Светотень.			
<i>Занятие 4</i>			
5.1	Способы передачи объема.	2	
5.2	Просмотр домашних работ и утверждение эскизов		2
Раздел 6. Стилизация изображения			
<i>Занятие 5</i>			
6.1	Принципы стилизации. Декоративная композиция.	2	
6.2	Просмотр и утверждение эскизов		2
Раздел 7. Построение геометрических тел			
<i>Занятие 6</i>			
7.1	Построение геометрических тел (куб, шар, призма, цилиндр и т.д.)	2	

7.2	Просмотр серии работ из 8 картин		2
<i>Занятие 7</i>			
Раздел 8. Пластика			
8.1	Пластика в рисунке	2	
8.2	Просмотр работ		2
<i>Занятие 8</i>			
8.3	Движение. Психофизика тела	2	
8.4	Просмотр работ		2
<i>Занятие 9</i>			
8.5	Просмотр серии из 8 работ		4
<i>Занятие 10</i>			
8.6	Пластическая анатомия по Баммесу. Пропорции человеческого тела.		4
<i>Занятие 11</i>			
8.7	Голова человека. Анатомия и конструкция.	2	
8.8	Домашнее задание на семестр	2	
<i>Занятие 12</i>			
Раздел 9. Фактуры, текстуры материалов			
9.1	Передача текстур материалов	2	
9.2	Просмотр домашних работ		2
<i>Занятие 13</i>			
Промежуточный просмотр			4
<i>Занятие 14</i>			
Раздел 10. Современное искусство			
10.1	Концептуальное мышление.	2	
10.2	Просмотр работ		2
<i>Занятие 15</i>			
Раздел 11. Презентация работ			
11.1	Подготовка презентации	2	
11.2	Оформление работ		2
<i>Занятие 16</i>			
Итоговый просмотр работ			4
Итого		30	34

2.2 Содержание дисциплины

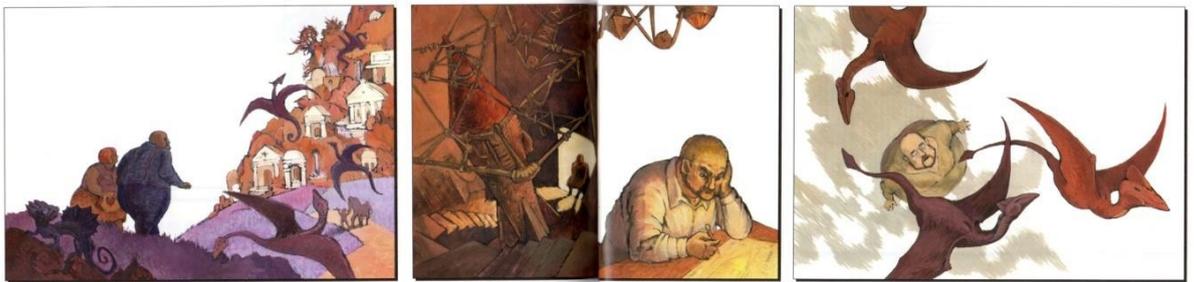
Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины, задание на семестр. (2 часа)

Содержание: Объявления задания на семестр.

Иллюстраторам – 8 книжных разворотов, без текста, по литературному произведению, на выбор.

Материал: карандаш, водные краски, маркеры, коллаж, аппликация. Метод ограниченной цветовой палитры, силуэтный, линейно-штриховой, компьютерная графика.

Раздел 1. Композиция в изобразительном искусстве

Лекция: Композиция в изобразительном искусстве (2 часа)

Содержание: Композиция в изобразительном искусстве.

Темпоритмика. Разбор приемов с примерами работ всемирно известных художников.

Занятие № 2

Раздел 2. Средства выразительности в графике

Лекция: Точка, линия, пятно, штрих. Виды штриха (2 часа)

Содержание: Средства выразительности в графике. Точка, линия, пятно, штрих. Виды штриха.

Раздел 3. Изобразительные методы и материалы

Лекция: Средства выразительности в графике (2 часа)

Содержание: Силуэтный метод, метод ограниченной палитры, линейно-штриховой, компьютерная графика.

Материалы графики: карандаш, водяные краски, тушь, перо, маркеры, эстамп.

Занятие № 3

Раздел 4. Перспектива

Лекция: Виды перспективы (2 часа)

Содержание: Виды перспективы: линейная, обратная, плафонная, эллиптическая. Изометрия.

Практическое задание: Просмотр эскизов (2 часа)

Занятие № 4

Раздел 5 Тон. Светотень

Лекция: Тон. Светотень. Способы передачи объема. (2 часа)

Содержание: Тон. Светотень. Блик, свет, полутон, тень собственная, рефлекс, тень падающая. Способы передачи объема в примерах. Построение тени относительно источника света.

Практическое задание: Просмотр домашних работ и утверждение эскизов (2 часа)

Занятие № 5

Раздел 6. Стилизация изображения

Лекция: Принципы стилизации. Декоративная композиция. (2 часа)

Содержание: Принципы и этапы стилизации изображения в примерах. Декоративная композиция.

Практическое задание: Просмотр и утверждение эскизов (2 часа)

Занятие № 6

Раздел 7. Построение геометрических тел

Лекция: Построение геометрических тел (куб, шар, призма, цилиндр и т.д.) (2 часа)

Содержание: Построение геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида, призма) с примерами и учетом линейной перспективы, линии горизонта, точек схода.

Практическое задание: Просмотр серии работ из 8 картин (2 часа)

Занятие № 7

Раздел 8. Пластика

Лекция: Пластика в рисунке (2 часа)

Содержание: Пластика в рисунке. Пластическая анатомия по Г. Баммесу. Пластика в изобразительном искусстве с примерами работ художников и дизайнеров.

Практическое задание: Просмотр работ (2 часа)

Занятие № 8

Лекция: Движение. Психофизика тела. (2 часа)

Содержание: Передача движения персонажа в примерах. Психофизика тела, методы передачи эмоций у персонажа.

Практическое задание: Просмотр работ (2 часа)

Занятие № 9

Практическое задание: Просмотр серии из 8 работ (4 часа)

Занятие № 10

Лекция: Пластическая анатомия по Готфриду Баммесу. (2 часа)

Содержание: Строение человеческого тела. Пропорции. Кости, мышцы.

Практическое задание: Задание на семестр. (2 часа)

Содержание: серия из 8 иллюстраций по стихотворениям (на выбор)

Занятие № 11

Лекция: Голова человека. Анатомия и конструкция. (2 часа)

Содержание: Кости черепа. Строение глаза, нос, губы.

Практическое задание: Просмотр работ. (2 часа)

Занятие № 12

Раздел 9. Текстуры

Лекция: Передача текстур материалов. (2 часа)

Содержание: Приемы передачи фактуры камня, дерева, тканей, кожи, волос и т д

Практическое задание: Просмотр домашних работ. (2 часа)

Занятие № 13

Практическое задание: Промежуточный просмотр (4 часа)

Занятие № 14

Раздел 10. Современное искусство

Лекция: Концептуальное мышление (2 часа)

Содержание: Обзор современных тенденций на примерах работ художников. История искусств с 20 века до наших дней.

Практическое задание: Просмотр работ. (2 часа)

Занятие № 15

Раздел 11. Презентация работ

Лекция: Оформление работ (2 часа)

Содержание: Как преподнести свои работы чтобы они смотрелись выигрышно.

Лекция: Презентация (2 часа)

Содержание: Примеры удачных презентаций, советы по оформлению.

Занятие № 16

Итоговый просмотр работ (4 часа).

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

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Раздел 1 Темы: 1.1 -1.2	<ul style="list-style-type: none"> – знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы композиции; 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь изображать объекты картинной плоскости 	<ul style="list-style-type: none"> - владеть терминологией изобразительного языка; - владеть основными категориями композиционных построений;
Раздел 2 Темы: 2.1 – 2.3	<ul style="list-style-type: none"> - знать принципы пространственной организации и взаимодействия изобразительных элементов рисунка в плоскости картины 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; - уметь выдерживать соотношение размеров; 	<ul style="list-style-type: none"> - владеть приемами организации пространства картинной плоскости, характерных для разных видов графического дизайна; - владеть навыками работы с графическими материалами;
Раздел 3 Темы: 3.1-3.7	<ul style="list-style-type: none"> - знать принципы светотеневого и живописного решения композиции - знать средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие графического произведения; - уметь соблюдать закономерности соподчинения элементов; 	<ul style="list-style-type: none"> – владеть различными техническими приемами организации композиции; средствами гармонизации общего композиционного решения; принципами пропорции и масштаба

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
	-принципы создания симметричных и асимметричных композиций;	- уметь переводить изображения из одного масштаба в другой; - уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.	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 «Основы композиции»				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

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

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующее освоение дисциплины «Спецрисунок»

1. Определение основ художественно - выразительных средств графики.
2. Особенности контурного рисунка.
3. Этапы создания силуэтов в рисунке.
4. Что такое шарж?
5. Отличие шаржа от карикатуры.
6. Где присутствует плакат?
7. Роль в рисунке света, освещенности.
8. Отличие графики (рисунка) от других видов искусства.
9. Материалы необходимые при выполнении графического листа.
10. Используется ли цвет в графике?
11. Специфика художественного языка графики.
12. Что такое текстура?
13. Что такое фактура?
14. Что такое контраст?
15. Перечислите материалы, которые можно отнести к графическим.
16. Основные различия между «живописным» и «скульптурным» рисунком.
17. Рисование с натуры как основа изобразительной деятельности.
18. Декоративное рисование и его возможности.

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение программы

Реализация Программы наличия требует наличия мастерской рисунка и живописи.

Мастерская рисунка и живописи оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.

проектор – 1 шт.

шкаф для материалов и макетов – 1 шт.

стол преподавателя – 1 шт.

стул преподавателя – 1 шт.

стол ученический – по количеству обучающихся

стул ученический – по количеству обучающихся

мольберты – по количеству обучающихся

табуреты – по количеству обучающихся.

подиум для натюрморта – 1 шт.

натюрмортный фонд

наглядные пособия в цифровом виде

материалы по видам профессиональной деятельности

инструменты по видам профессиональной деятельности.

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Windows 10 Pro Professional (Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Лицензия: V8732726);
3. Microsoft Windows (Лицензия: V8732726).

4.3 Список рекомендуемой литературы

Основные источники

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»**

Объем дисциплины	128
Количество часов в неделю	4 часа в неделю

1 Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Основы композиции» 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 композициями.
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 часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
128	26	102

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

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

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

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

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

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

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<ul style="list-style-type: none">– знать особенности изобразительной грамоты 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.	промежуточный и итоговый 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. 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 каждой теме дисциплины (не менее 10-12 работ).

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

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспорту. При необходимости паспорту может быть и черного цвета. Размеры: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточному и итоговому просмотрам

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf.

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне Презентация состоит из:

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

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины «Основы композиции»

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

2.13	Разные объемы		4
<i>Занятие 12</i>			
2.14	Объемное пространство		4
<i>Занятие 13</i>			
2.15	Объем. Сочинение.		4
Промежуточный просмотр работ			8
<i>Занятие 14</i>			
Раздел 3. Категории композиции			
3.1	Равновесие и соподчиненность	2	
3.2	Равновесие и соподчиненность		4
<i>Занятие 16</i>			
3.3	Равновесие и соподчиненность. Сочинение		4
<i>Занятие 17</i>			
3.4	Симметрия и асимметрия	2	
3.5	Симметрия и асимметрия		4
<i>Занятие 18</i>			
3.6	Ритм и метр	2	
3.7	Ритм и метр		4
<i>Занятие 19</i>			
3.8	Статика и динамика	2	
3.9	Статика и динамика		4
<i>Занятие 20</i>			
3.10	Контраст и нюанс, тождество	2	
3.11	Контраст и нюанс, тождество		4
<i>Занятие 21</i>			
3.12	Пропорции и отношения	2	
3.13	Пропорции и отношения		4
<i>Занятие 22</i>			
3.14	Масштаб и размер	2	
3.15	Масштаб и размер		4
Итоговый просмотр работ			6
Итого		26	102

2.1 Содержание дисциплины

Занятие № 1

Лекция: Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины(2 часа)

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 (2 часа)

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

Занятие № 2

1.2 Лекция: Структура и фактура изображения (2 часа)

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

Раздел 2. Изобразительные свойства

2.1 Практическое задание: Разные точки (4 часа)

Содержание: Исследовать свойства точки как изобразительного средства и 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 в другие 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 (4 часа)

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.

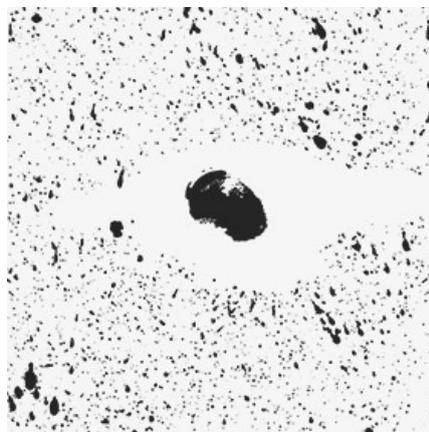

Рисунок 2 - Пример выполнения практического задания «Исследование картинной плоскости одним изобразительным средством – точкой»

Занятие № 4

2.3 Практическое задание: Точка. Сочинение (4 часа)

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, расположением, 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 (2 часа)

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 (4 часа)

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 форму линии 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 (4 часа)

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, цветная гуашь.

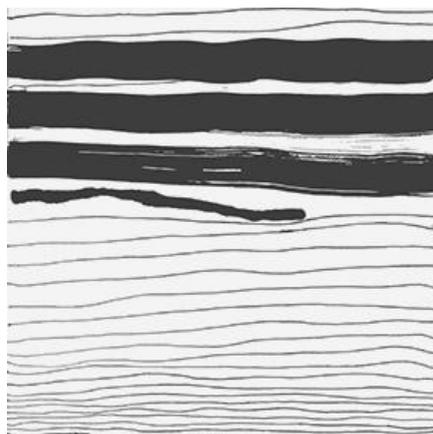

Рисунок 6 - Пример выполнения практические задания «Структура линии»

Занятие № 7

2.7 Практическое задание: Линия. Сочинение (4 часа)

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, расположением и 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.

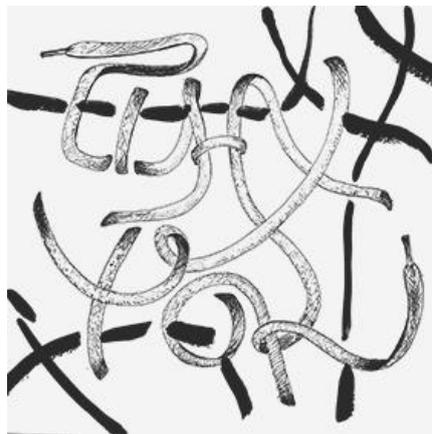
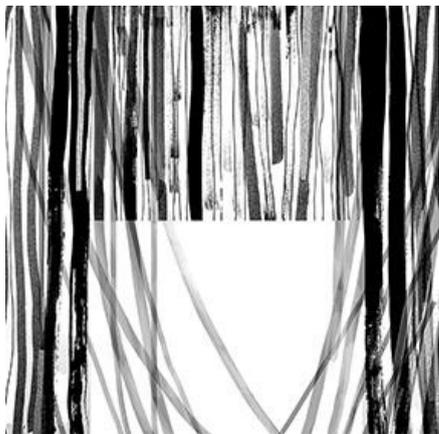

Рисунок 7,8 - Пример выполнения практического задания «Сочинение»

Занятие № 8

2.8 Лекция: Плоскость (2 часа)

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

2.9 Практическое задание: Разные плоскости (4 часа)

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

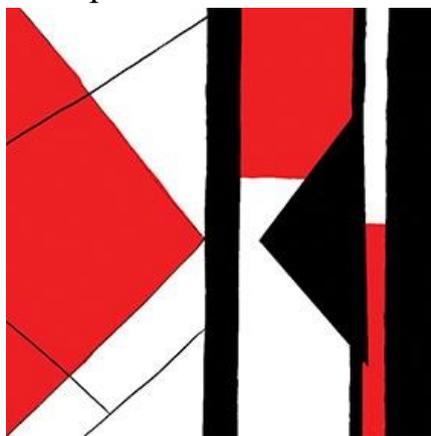
2.10 Практическое задание: Структура плоскости (4 часа)

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 (4 часа)

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 (2 часа)

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 (4 часа)

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 (4 часа)

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 «Объемное пространство»

Занятие № 13

2.15 Практическое задание: Объем. Сочинение (4 часа)

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 для раскрытия 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.

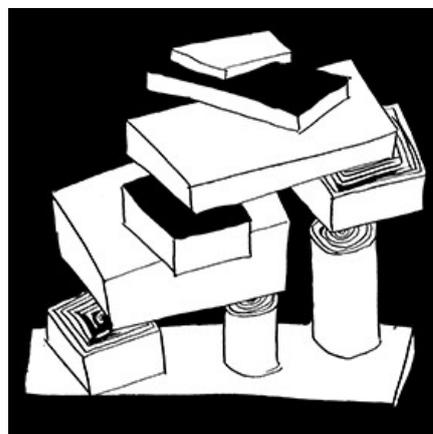
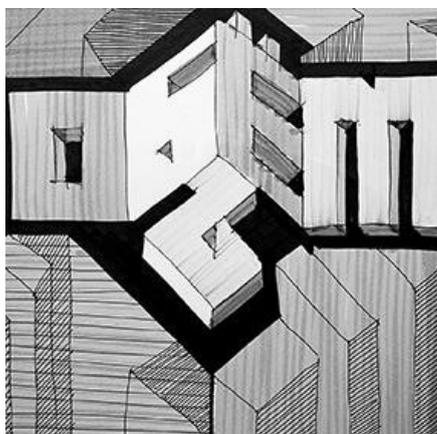

Рисунок 13, 14 – Пример выполнения практического задания «Объем. Сочинение»

Раздел 3. Категории композиции

Занятие № 14

3.1 Лекция: Равновесие и соподчиненность (2 часа)

Содержание: Знакомство с понятием равновесие в композиции.

Теоретические знания о равновесии.

3.2 Практическое задание: Равновесие (4 часа)

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 неперемное 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.

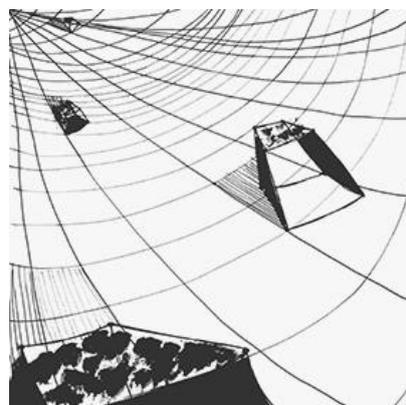
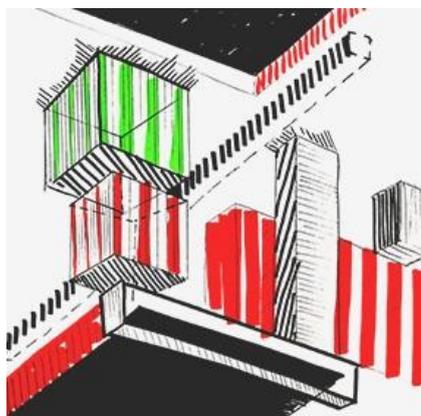

Рисунок 15, 16 - Пример выполнения практического задания «Равновесие»

Занятие № 15

3.3 Практическое задание: Соподчиненность (4 часа)

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить соподчинение или связь элементов композиции 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 неперемное 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.

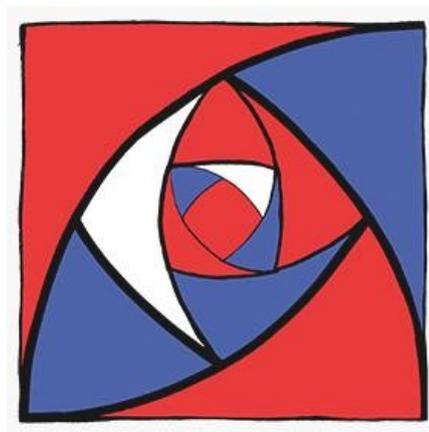

Рисунок 17, 18 – Пример выполнения практического задания «Соподчиненность»

Занятие № 16

3.4 Лекция: Симметрия – асимметрия (2 часа)

Содержание: Виды симметрии: зеркальная, осевая, лучевая, симметрия переносов.

3.5 Практическое задание: Симметрия – асимметрия (4 часа)

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 и асимметрии.

Рекомендации: Необходимо выполнять непереносимое 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 (2 часа)

Содержание: Виды метрических и ритмических рядов. Гармонизация на основе простых и сложных метрических и ритмических рядов.

3.7 Практическое задание: Ритм и метр (4 часа)

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.

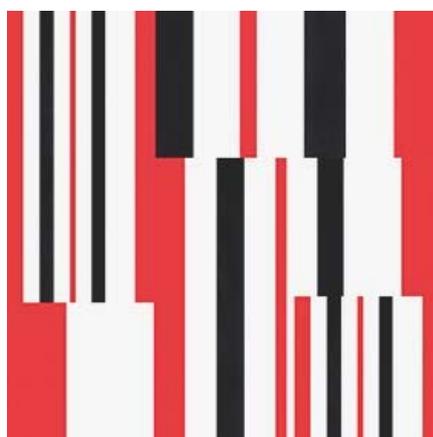
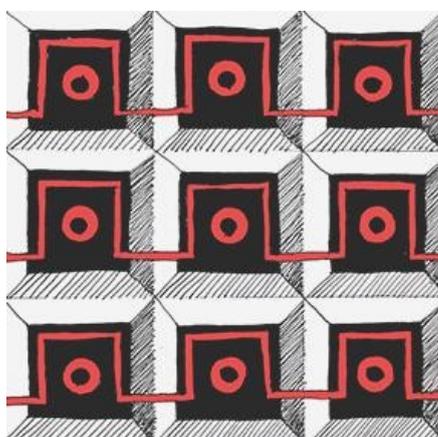

Рисунок 21, 22 - Пример выполнения практического задания «Ритм и метр»

Занятие № 18

3.8 Лекция: Статика и динамика (2 часа)

Содержание: Понятие статики, понятие динамики.

3.9 Практическое задание: Статика и динамика (4 часа)

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 № 20

3.10 Лекция: Контраст, нюанс и тождество (2 часа)

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 (4 часа)

Содержание: Используя различные изобразительные средства и свойства картинной плоскости изобразить пару контраст-нюанс в пределах плоскости картины. Изобразить парную категорию и найти рациональную и оптическую 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 № 21

3.12 Лекция: Пропорции и отношения (2 часа)

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 (4 часа)

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 № 22

3.14 Лекция: Масштаб и размер (2 часа)

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

3.15 Практическое задание: Масштаб и размер (4 часа)

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»

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

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Раздел 1			
Темы: 1.1 -1.2	<ul style="list-style-type: none"> – знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы композиции 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь изображать объекты картинной плоскости 	<ul style="list-style-type: none"> - владеть терминологией изобразительного языка; - владеть основными категориями композиционных построений
Раздел 2			
Темы: 2.1 – 2.3	<ul style="list-style-type: none"> - знать принципы пространственной организации и взаимодействия изобразительных элементов рисунка в плоскости картины 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь выстраивать композицию с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; - уметь выдерживать соотношения размеров 	<ul style="list-style-type: none"> - владеть приемами организации пространства картинной плоскости, характерных для разных видов графического дизайна; - владеть навыками работы с графическими материалами

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Раздел 3			
Темы: 3.1-3.7	<ul style="list-style-type: none"> - знать принципы светотеневого и живописного решения композиции - знать средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; - принципы создания симметричных и асимметричных композиций. 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие графического произведения; - уметь соблюдать закономерности подчинения элементов; - уметь переводить изображения из одного масштаба в другой; - уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио. 	<ul style="list-style-type: none"> – 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 «Основы композиции»				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

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

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие освоение дисциплины

«Основы композиции»

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 еще центры 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 плоскость

4. Условия реализации программы

4.1 Материально-техническое обеспечение программы

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 рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Windows 10 Pro Professional (Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Лицензия: V8732726);
3. Microsoft Windows (Лицензия: V873272)

4.3 Список рекомендуемой литературы

Основные источники

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

10. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст: электронный.

Дополнительные источники:

№ п.п.	Автор, наименование учебного пособия, реквизиты
1	1 Барбер, Баррингтон. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы / Б. Барбер ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой] - М. : Эксмо , 2014 - 48 с. : ил.
2	основная образоват. программа: 72500.62 Дизайн / Г. Г. Лыков; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса- Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2013 - 19, [1] с.
3	Потаев Георгий Александрович. Композиция в архитектуре и градостроительстве: Учебное пособие [Электронный ресурс] , 2015 - 304 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=478698
4	Рузова, Елена Игоревна. Основы композиции в дизайне среды : практ. курс : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности 070601 "Дизайн" / Е. И. Рузова, С. В. Курасов - 2-е изд., доп. - М. :Изд-во В. Шевчук , 2014 - 216 с.
5	Формальная композиция : Учебники [Электронный ресурс] - Оренбург: Университет , 2014 - 255 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330521
6	6 Элам, Кимберли. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция: [пер. с англ.] / К. Элам - СПб. :Питер , 2014 - 112 с.: ил.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА»**

Объем дисциплины

32 часа

Количество часов в неделю

4 часа в неделю

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

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

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами истории и теории дизайна, истории науки и техники, формирование научного мировоззрения на основе знания главных этапов развития дизайна XX– XXI века. А также изучение особенностей стилевых художественных направлений, творчества ведущих мастеров дизайна; развитие навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры.

Задачи дисциплины:

1. Научить видеть стилистические особенности дизайна разных эпох, локальных и региональных дизайнерских школ.
2. Дать представление об особенностях развития зарубежного и русского дизайна, их взаимодействии и взаимовлиянии.
3. Привить навыки анализа художественных явлений в дизайне, значение и место их в системе истории дизайна.
4. Обучить системно-историческому подходу в восприятии и анализе художественных достижений в области дизайна.
5. Научить представлять индивидуальную эволюцию ведущих зарубежных отечественных дизайнеров.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 32 академических часов, реализуемых в течение восьми месяцев.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Лекционные занятия	Практические занятия
32	24	8

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

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

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

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

Итоговый контроль успеваемости проводится в форме подготовки письменного эссе.

Планируется использовать следующие образовательные технологии:

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

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

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<ul style="list-style-type: none">– знать стилистические особенности дизайна разных эпох, локальных и региональных дизайнерских школ;– знать эволюцию основных сфер дизайнерской деятельности;– знать особенности современного этапа дизайна;– уметь применять системно-исторический подход в восприятии и анализе художественных достижений в области дизайна;– уметь системно анализировать различные художественно-культурные концепции и тенденции в истории дизайна на разных исторических этапах;– уметь описывать, характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров дизайна;– уметь использовать различные формы и виды устной и письменной речи;– владеть понятийно-категориальным аппаратом в области истории дизайна;– владеть навыками ведения дебатов и дискуссий;– владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (научные труды по истории искусства, дизайна, науки и техники, журналы, сайты, художественно-образовательные порталы);– владеть навыками анализа развития зарубежного и русского дизайна, их взаимодействия и взаимовлияния.	<ul style="list-style-type: none">- промежуточные контроль успеваемости проводится в форме подготовки студентами докладов и сообщений в форме презентаций;- итоговый контроль успеваемости проводится в форме подготовки письменного эссе.

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

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 доклада с презентацией.

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 доклада

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

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

1.7.2 Требования к оформлению презентации

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

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

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины

«История дизайна»

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Раздел 1. Стилиевые направления в индустриальном дизайне XIX века			
<i>Занятие 1</i>			
1.1.	Зарождение дизайна. Движение Arts and Crafts. Дизайн ар-нуво и его разновидности.	4	
Раздел 2. Становление и развитие промышленного и графического дизайна			
<i>Занятие 2</i>			
2.1.	Европейский и советский авангардный дизайн 1910-х-1920-х гг. Предметный и графический дизайн группы De Stijl.	2	
2.2.	Школа Баухауз и модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х-1930-е гг. ВХУТЕМАС – отечественная школа дизайна.	2	
<i>Занятие 3</i>			
2.3	Модернистский промышленный и графический дизайн 1940-х-1950-ых гг.	2	
2.4	Промышленный дизайн в США в середине XX века.	2	
<i>Занятие 4</i>			
2.5	Постмодернистский промышленный и графический дизайн 1960-х-1989 гг.	2	2
<i>Занятие 5</i>			
2.6	Компьютерное проектирование: ключевые тенденции западного дизайна к началу 1990-х.	4	
<i>Занятие 6</i>			
2.7	Унификация дизайна: наиболее заметные тенденции конца 1990-х и начала 2000-х.	2	2
Раздел 3. Современный европейский и российский дизайн компьютерной эры			
<i>Занятие 7</i>			
3.1	Глобальный дизайн в эпоху интернета, 2010-е	2	2
<i>Занятие 8</i>			
3.2	Тренды современного дизайна: 2020-2021 год.	2	2
Итого		24	8

2.2 Содержание дисциплины

Раздел 1. Стилиевые направления в индустриальном дизайне XIX века

Занятие № 1

Лекция: Зарождение дизайна. Движение Arts and Crafts. Дизайн ар-нуво и его разновидности. (2 часа)

Содержание: Движение Arts and Crafts. Становление дизайнеров из среды графиков, живописцев, декораторов, архитекторов. Синтез искусств, поиски монументально декоративных форм в эстетизации среды обитания человека.

Возникновение нового стиля в странах Европы на рубеже XIX - XX вв. Арт Нуво и его разновидности (стиль «метро» или «стиль Гимара» во Франции, «стиль Орта» в Бельгии, «югендстиль» в Германии, «цветочный стиль» или «Либерти» в Италии, «сецессион» в Австрии, «модерн» в России).

Роль архитекторов в формировании новых стилиевых направлений. Стилистические особенности стиля модерн. Возрождение синтеза искусств, стремление архитекторов и художников к созданию единого архитектурно-художественного ансамбля, в котором все элементы, начиная от убранства интерьеров и заканчивая мебелью и наборами канцелярских предметов, и посудой, были бы связаны в единое художественное целое. Изменения в архитектуре и строительной технологии. Богатство типологии строительства. Сооружение промышленных предприятий, вокзалов, магазинов, пассажей, доходных домов. Поиски нового стиля. Техника и конструкции. Новые материалы: стекло, металл, бетон. Мебель и декоративно-прикладные работы.

Лозунг Анри Ван де Вельде «Назад к природе». Разнообразие тем и мотивов. Обращение к древним культурам и Востоку. Китайские и японские мотивы.

Деятельность Самуэля Бинга и его пропаганда дальневосточного искусства в Европе. Образцы флорального направления в интерьерных работах

Виктора Орта и Анри ван де Вельде, скульптурах Франса Хооземанса, решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара, фантастические постройки в Барселоне Антони Гауди, мебель Рихарда Римершмидта, Берхарда Панкока.

Мастера модерна. Бельгийский архитектор Виктор Орта (1861 -1947), сочетание иррационалистического начала, идущее от эстетики символизма и

рационалистические тенденции.

Архитекторы-дизайнеры: венские – Отто Вагнер и Йозеф Ольбрих, бельгийский — Анри Ван де Вельде (1863-1957), английский — Чарльз Ренни Макинтош (1868-1928) и американский — Луис Салливен.

Раздел 2. Становление и развитие промышленного и графического дизайна

Занятие № 2

Лекция: Европейский и советский авангардный дизайн 1910-х-1920-х гг. Предметный и графический дизайн группы De Stijl. (2 часа)

Содержание: Кризис художественной промышленности эпохи модерна. Формирование принципов новой эстетики вещи. Идеи «вещности» Адольфа Лооса. Критерии эстетики вещи: целесообразность, функциональность, ясность формы. Пионеры новой эстетики: Л. Салливен, А. Ван де Вельде, А. Лоос.

Кубизм и искусство дизайна. Футуризм, его теория и практика в Италии и России. Первый «Манифест футуризма» (1909) Филиппо Томмазо Маринетти. Архитектура будущего. Футуристическая книга. Опыт творчества в Италии и России.

Абстракционизм и его роль в развитии современного формообразования. Теории В. Кандинского. Дизайнерская деятельность Пита Мондриана, его беспредметный стиль – «неопластицизм». Предметный и графический дизайн группы De Stijl.

Супрематизм Малевича и его роль в формировании современного дизайна предметной среды. «Выход» супрематизма в архитектуру в виде реальных объемных композиций в реальном пространстве – «архитектоны», «планиты»: графические чертежи жилых домов «землянитов» Малевича.

Новое направление – конструктивизм (начало XX века). Приоритет конструкции и функциональности. «Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. Европейские художественные объединения: «Соединенные мастерские» (Мюнхен), «Дрезденские мастерские», «Германский художественно-промышленный союз» («Веркбунд»), «Венский Сецессион».

Голландская группа «Стиль», их концепция – кубоконструктивизм. Новые

принципы создания мебели. Роль Тео ван Дусбурга и Томаса Ритвелда.

Влияние дадаизма и сюрреализма на современный дизайн и предметную среду. Роль поп-арта и оп-арта в современном дизайне.

Становление дизайна после Первой мировой войны.

Германский Веркбунд.

Создание Веркбунда («Германский художественно-промышленный союз») в Германии в 1907 году, основные представители: Герман Матезиус, Анри Ван де Вельде.

«Веркбунд» – водораздел в художественном формообразовании, переход от стиля «модерн» к современному промышленному дизайну. Проблема стандартизации. Становление функционализма.

Жилищная проблема в Германии, дефицит жилой площади после Первой мировой войны. Роль дизайнеров в решении социального жилья. Концепции дешевого жилища – «квартиры-минимум» и «вещного минимума».

Образцовый поселок «Вайсенхоф» Мис ван дер Роэ в Штутгарте. Строительство зданий с применением индустриально изготовленных элементов из бетона и стекла. Выставка «Дешевая и красивая квартира» в Берлине (1929).

Идея создания высотного жилого дома с многофункциональными общественными пространствами.

Разработки мебели, посуды и световых приборов.

Лекция: Школа Баухауз и модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х-1930-е гг. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН - отечественная школа дизайна. (2 часа)

Содержание: Школа Баухауз. Программа школы, педагоги. Основные педагогические принципы. Здание школы. Пропаганда простоты и рациональности форм, их практической полезности. Социальная направленность деятельности школы.

Основные периоды деятельности Баухауза: Баухауз в Веймаре (1919 – 1925), в Дессау (1925 – 1932), в Берлине (1932 –1933). Ведущие мастера: Вальтер Гропиус, Иоганн Итен, Герхард Маркс и Лайонел Файнингер, Пауль Клее, Оскар Шлеммер Василий Кандинский, Моголи-Надь. Гропиус- дизайнер.

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ. Дом «Ам Хорн» в Веймаре; здание

Баухауза, ряд жилых домов, Биржа труда и поселок Тортен в Дессау - классические образцы функционализма в дизайне.

Разработка новой предметной среды. Посуда из металла и керамики Т. Боглера и М. Брандта, модернистские скульптурные композиции О. Шлеммера. Шедевры дизайна: настольная лампа В. Вагенфелда, Баухауз- шахматы Ю. Хартвига, кресло «Василий» М. Бройера из никелированных стальных труб.

Реформы художественного образования в Советской России.

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН – школа отечественного дизайна.

Роль Вхутемаса-Вхутеина (1920-1927) в формировании новой художественной культуры, становлении отечественной художественной школы, в развитии авангардной архитектуры, многих прикладных видов искусств. Вклад этой школы в развитии современной архитектуры и дизайна. Учебные цели и структура, образовательные программы.

Основные представители новой отечественной школы, художники-педагоги. Художественные эксперименты Александра Родченко, его роль в развитии графического дизайна.

Творчество братьев Весниных в области дизайна.

Эль Лисицкий и его поиски нового формообразования.

Деятельность Владимира Татлина. Николай Ладовский, Владимир Кринский.

Дизайн Константина Мельникова. Деятельность Ивана Леонидова, Андрея Гончарова.

Роль Владимира Фаворского в развитии графического дизайна. Опыты в создании одежды, посуды, мебели.

Занятие № 3

Лекция: Модернистский промышленный и графический дизайн 1940-х-1950-ых гг. (2 часа)

Ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого рынка. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Государственная поддержка дизайна. Британский совет по технической эстетике.

Органический дизайн. Дизайн и экономия ресурсов. Шведский модерн.

Датский стиль тикового дерева. Культура жилища из Скандинавии. «Шведская кухня».

Италия – дизайн-нация. Стиль Оливетти: Этторе Соттсасс, Марко Занузо, Марио Беллини. Особенность итальянского дизайна – «радость эксперимента».

Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль Браун. Искусство и дизайн. Потребитель и техника. Bel Design. Пластмассы, пластики, полиэстр. Картель. Резопал. «Хорошая форма» (Gute Form).

Традиции Баухауз в дизайне восточной Германии.

Метод Уолтера Дооруина Тига для компании «Боинг». Модель и нормативы пассажирского салона самолета «Боинг-707». Исследования Генри Дрейфуса и их роль в развитии науки эргономики.

Промышленный дизайн в США в середине XX века. (2 часа)

Возникновение промышленного дизайна в США, становление организационных форм. Новый стиль в Америке, который проявляется во всех формах прикладного искусства. Арт-Деко – «Джазовый модерн» – «Зигзаг-модерн» – «Обтекаемый модерн» в США. Пионеры американского дизайна. Школы дизайна. Художники, работавшие в стиле Арт-Деко: Л. Зюе, А. Маре, П. Фоллот, А. Легрен, и А.-А. Ратю, Дж. Рутьман, Р. Лалик и Е. Брандт. Увлечение обтекаемыми формами, экспрессивной орнаментикой.

Органический дизайн. Кранбургская академия в Детройте, основанная в 1933 году (руководитель, финский архитектор Е. Сааринен). Мебель и прикладное искусство. Э.Сааринена. Традиции национального романтизма и историзма. Путь от конструктивизма к органическому дизайну.

Творчество Франка Ллойда Райта и его влияние на европейский дизайн. Стиль «прерий-хауз» и его европейские истоки. Традиции модерна.

«Дома прерий». «Философия жилища».

Принципы «органической архитектуры». Частные виллы. Дом Кауфмана над водопадом, конторские здания фирмы Джонсон, музей Гутгенхейма, высотные здания. Взгляды на расселение. Школа мастера.

Развитие дизайна после Второй мировой войны в Западной Европе. Новые принципы в организации пространства. Включение в структуру зданий природного ландшафта, связь архитектурных сооружений с окружающей средой.

Новые принципы планировки жилого интерьера, развитие многоуровневого жилья. Принцип перетекающих пространств, использование новых материалов в интерьере, конструирование новых форм мебели.

Американская модель «дизайна для всех». Автомобильный стиль. Применение новых материалов: плексиглас вместо стекла, прозрачная фольга, ПВХ и производство из них практичных вещей и предметов. Пионеры мебели из новых материалов – американские дизайнеры супруги Чарльз и Рэй Имз и Ееро Сааринен.

Развитие коммуникаций, появление новых видов транспорта постоянно выдвигали перед формообразованием новые задачи: проектирование первоклассных лайнеров, дирижаблей и самолетов, отелей, кинотеатров и торговых домов, социального жилищного строительства. Создание новых радиотехнических изделий, радиоприемников, телефонных аппаратов, телевизоров.

Занятие № 4

Лекция: Постмодернистский промышленный и графический дизайн 1960-х-1989 гг. (2 часа)

Содержание: Влияние космических полетов на моду и предметное формообразование. Новации моды в фантастическом кинематографе, использование синтетических материалов в одежде и мебели. Эксперименты Пако Рабанна, Оливера Морга. Космическая коллекция Пьера Кардена. Новый взгляд на развитие моды Кристиана Диора. Дизайн мебели и предметов в космическом стиле Ээро Арнио: кресло «Globe» (шар) (1965) и шарообразные радио и телевизоры.

Разработки униформы. Идеи современной архитектуры: архитектура «однократного использования», геодезический купол и подвижные жилые дома Бакминстера Фуллера, трансформируемые многофункциональные жилые ячейки с агрегатами для жилья Джо Коломбо, концепция «машина для жилья» Ле Корбюзье.

Группа «Алхимия» (сер. 1970-х) и «Мемфис» и их представители: Этторе Соттсасс, Андрэ Бранзи и Микеле Де Лукки.

Практическое занятие: Доклад и презентация (2 часа)

Содержание: Просмотр творческих самостоятельных работ обучающихся в виде докладов и презентаций по теме «Постмодернистский промышленный и графический дизайн 1960-х-1989 г.». Обсуждение основных вопросов темы.

Занятие № 5

Лекция: Компьютерное проектирование: ключевые тенденции западного дизайна к началу 1990-х. (4 часа)

Содержание: К началу 1990-х ключевой тенденцией западного дизайна становится стремление разрушать, и если молодые бунтари из «антверпенской шестерки» ломают привычный крой в одежде, то архитекторы-деконструктивисты Даниэль Либескинд и Питер Айзенман — целые здания и силуэты городов.

Компьютерная эра, началом которой стал выпуск первого настольного Apple Macintosh (1984), набирает обороты и существенно расширяет инструментарий графических дизайнеров. Появляются программы Adobe Illustrator и QuarkXPress, а вместе с ними масса возможностей для цифрового дизайна. В 1991 году общедоступной становится Всемирная паутина (World Wide Web), что знаменует зарождение абсолютного нового направления в графике — веб-дизайна. Однако ближе к концу декады авангардный дух сменяется противоположными тенденциями: перепроизводство и потребительский бум приводят к общему снижению качества товаров, а универсальный образ красоты, разрекламированный культурой селебрити и супермоделей, начинает постепенно вытеснять реальность.

Занятие № 6

Лекция: Унификация дизайна: наиболее заметные тенденции конца 1990-х и начала 2000-х. (2 часа)

Содержание: Основные тенденции конца 1990-х и начала 2000-х, среди которых особо место занимает dutch wave — «новая голландская волна», представленная такими именами, как Хелла Йонгериус, Марсель Вандерс Мартин Баас, а также объединениями Droog Design и Studio Job. Дизайн в эти

годы часто следует тенденциям, заимствованных из мира моды и визуального искусства: штучные авторские предметы разлетаются не хуже живописных шедевров на аукционных торгах и в частных галереях крупнейших мировых дилеров — Ларри Гагосяна, юррея Мосса и Дидье Кржентовски.

Параллельно элитизации под влиянием идей устойчивого развития набирает силу противоположное направление: проектировщики и фабрики-производители все больше внимания уделяют энергосбережению и переработке, предлагая взамен культа роскошных авторских вещей современные технологии и экологичные материалы. В архитектуру и дизайн 2000-х проникают принципы биомимикрии — использования природных моделей и процессов в качестве примера для подражания.

Практическое занятие: Доклад и презентация (2 часа)

Содержание: Просмотр творческих самостоятельных работ обучающихся в виде докладов и презентаций по теме «Унификация дизайна: наиболее заметные тенденции конца 1990-х и начала 2000-х.». Обсуждение основных вопросов темы.

Раздел 3. Современный европейский и российский дизайн компьютерной эры

Занятие № 7

Лекция: Глобальный дизайн в эпоху интернета, 2010-е (2 часа)

Содержание: Обзор новейшего периода в истории дизайна, стремительно реагирующего на социальный и научно-технический контекст. Хотя производство идей и вещей в современной культуре становится все более разнородным, существует ряд тенденций, типичных для 2010-х годов.

Одной из таких примет стало противостояние глобального и локального, а также бурный подъем Юго-Восточной Азии, Африки, Китая, диктующих новые рынки, концепции и платформы для дискуссий в области дизайна.

Технический прогресс продолжает подталкивать к поиску новых смыслов и форм: готовые предметы теперь можно создавать с помощью мобильных приложений, а идеи биомимикрии и бионики, первоначально связанные с проектированием пространств, распространились на производство одежды. При

этом мировые бренды стремятся к кастомизации продукта, создавая кроссовки, гаджеты и мебель с учетом индивидуальных запросов потребителя.

Какой видят моду Нери Оксман и Ирис ван Херпен, почему столь популярен не дающий рекламных кампаний Рик Оуэнс, чем знамениты Йорис Ларман и студия Formafantasma.

Практическое занятие: Доклад и презентация (2 часа)

Содержание: Просмотр творческих самостоятельных работ обучающихся в виде докладов и презентаций по теме «Глобальный дизайн в эпоху интернета, 2010-е». Обсуждение основных вопросов темы.

Занятие № 8

Лекция: Тренды современного дизайна: 2020-2021 год (2 часа)

Культ простых вещей. Два дизайнера, англичанин Джаспер Моррисон и японец Наото Фукасава, искали по всему миру «сверхнормальные» вещи.

Их интересовало все, что связано с ощущением предельной простоты. Элементарные, функциональные предметы, в которых нельзя опознать ни место создания, ни временной след, ни традицию, ни технологию изготовления. Чем объясняется желание иметь как можно меньше вещей и максимально редуцировать быт? Кураторы Музея дизайна Vitra в 2010 сделали выставку «Суть вещей», на которой проследили категорию простоты в дизайне нескольких веков и предложили новый способ восприятия простых вещей. О чем сегодня нам говорят простые вещи? Как выглядят самый простой автомобиль, простой стул, мыльница и чайник? Будут проанализированы выдающиеся объекты XX века и современные продукты.

Сила природы. Современный дизайн быстро реагирует на меняющееся отношение к проблемам экологии, профессионалы поддерживают концепцию устойчивого развития. Что готовы предложить дизайнеры? Что перспективнее: биоморфное или биотехнологическое? Чем опасен культ природных материалов, и кто открывает самые неожиданные возможности ресайклинга? Опыт Фрэнка Гери, Уэнделла Касла, Пита Хейна Эка и Стюарта Хейгарта.

Проектируя будущее. Среди современных дизайнеров есть те, кто пытается прогнозировать быт, стиль жизни и потребление на десять лет вперед. Слушатели

узнают, как видят будущее разные проектировщики: Росс Лавгроув, Карим Рашид, Жан-Мари Массо, проанализируют предметы с сильным футурологическим драйвом, оценят новые векторы, смену приоритетов и непривычные роли самих дизайнеров.

Практическое занятие: Доклад и презентация (2 часа)

Содержание: Просмотр творческих самостоятельных работ обучающихся в виде докладов и презентаций по теме «Тренды современного дизайна: 2020-2021 год». Обсуждение основных вопросов темы.

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

В рамках учебной дисциплины «История дизайна» выделяются три этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

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

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

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Раздел 1			
Темы: 1.1	- знать эволюцию основных сфер дизайнерской деятельности	- уметь применять системно-исторический подход в восприятии и анализе художественных достижений в области дизайна	- владеть понятийно-категориальным аппаратом в области истории дизайна
Раздел 2			

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Темы: 2.1 – 6	- знать стилистические особенности дизайна разных эпох, локальных и региональных дизайнерских школ	- уметь системно анализировать различные художественно-культурные концепции и тенденции в истории дизайна на разных исторических этапах; - уметь описывать, характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров дизайна	- владеть навыками анализа развития зарубежного и русского дизайна, их взаимодействия и взаимовлияния; - владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (научные труды по истории искусства, дизайна, науки и техники, журналы, сайты, художественно-образовательные порталы)
Раздел 3			
Темы: 7-8	- знать особенности современного этапа дизайна	- уметь использовать различные формы и виды устной и письменной речи	- владеть навыками ведения дебатов и дискуссий

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 «История дизайна»				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

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

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующее освоение дисциплины «История дизайна»

Студенты подготавливают к просмотру *доклады и сообщения в форме презентации*, соответствующие дисциплине «История дизайна»

Темы докладов и презентаций

1. Творчество Гимара.
2. Виктор Орта и его роль в развитии европейского дизайна.
3. Фредерик Ворт – родоначальник «От кутюр» (высокой моды).
4. Поль Пуаре – реформатор женского костюма.
5. Деятельность Габриэль Шанель.
6. Творчество Вальтера Гропиуса и его роль в развитии дизайна
7. Творчество Иоганна Иттена и его роль в развитии Баухауза.
8. Герхард Маркс и Лайонел Файнингер и их дизайнерская деятельность.
9. Пауль Клее – дизайнер Баухауза
10. Творчество Оскара Шлеммера и его роль в Баухаузе.
11. Арт-Деко в США.
12. Уильям ле Барон Дженни – основатель Чикагской школы.
13. Мебель и прикладное искусство Э.Сааринена.
14. Американские дизайнеры мебели: Чарльз и Рэй Имз
15. Творчество Франка Ллойда Райта и его влияние на европейский дизайн.
16. Петер Беренс и художественный стиль компании АЭГ.
17. Творчество Адольфа Лооса.
18. Пионеры американского дизайна.
19. Мастерская Ле Корбюзье и ее мировое значение в развитии дизайна XX века.
20. Развитие дизайна в странах Скандинавии.
21. Стиль Оливетти: Этторе Соттсасс, Марко Занузо, Марио Беллини.
22. Творчество Пако Рабанна.

23. Творчество Пьера Кардена.
24. Творчество Кристиана Диора.
25. Творчество Ив Сен Лорана.
26. Роль Родома Макгрегора в развитии нанотехнологий.
27. Умный город будущего Уолта Диснея.
28. Деятельность Стивена Шварца.
29. Творчество Василия Кандинского как дизайнера.
30. Дизайн Константина Мельникова.
31. Конструктивизм Татлина и его дизайнерские проекты.
32. Эль Лисицкий и его поиски нового формообразования.
33. Творчество Александра Родченко и его роль в развитии графического дизайна.
34. Супрематизм Малевича и его роль в формировании современного дизайна предметной среды.
35. Разработка новых тканей с современной тематикой.
36. Деятельность В. Степановой и Л. Поповой в сфере текстиля и дизайна одежды.
37. Деятельность А. Экстер в создании современной одежды.
38. Деятельность В. Мухиной, М. Орловой в создании новых образцов современного костюма.
39. Новые принципы кроя и орнаментации одежды в разработках Н. Макаровой.
40. Дмитрий Азрикан и его дизайн-программы: «Оргтехника», «БАМЗ», «Медтехника», «Апшерон».

Темы эссе:

1. Уильям Моррис. Движение искусств и ремесел.
2. Творчество Гимара.
3. Виктор Орта и его роль в развитии европейского дизайна.
4. Фредерик Ворт – родоначальник «От кутюр» (высокой моды).
5. Поль Пуаре – реформатор женского костюма.
6. Деятельность Габриэль Шанель.

7. Творчество Вальтера Гропиуса и его роль в развитии дизайна
8. Творчество Иоганна Иттена и его роль в развитии Баухауза.
9. Герхард Маркс и Лайонел Файнингер и их дизайнерская деятельность.
10. Пауль Клее – дизайнер Баухауза
11. Творчество Оскара Шлеммера и его роль в Баухаузе.
12. Арт-Деко в США.
13. Уильям ле Барон Дженни – основатель Чикагской школы.
14. Мебель и прикладное искусство Э.Сааринена.
15. Американские дизайнеры мебели: Чарльз и Рэй Имз.
16. Творчество Франка Ллойда Райта и его влияние на европейский дизайн.
17. Петер Беренс и художественный стиль компании АЭГ.
18. Творчество Адольфа Лооса.
19. Пионеры американского дизайна.
20. Развитие дизайна в странах Скандинавии.
21. Стиль Оливетти: Этторе Соттсасс, Марко Занузо, Марио Беллини.
22. Творчество Пако Рабанна.
23. Творчество Пьера Кардена.
24. Творчество Кристиана Диора.
25. Творчество Ив Сен Лорана.
26. Роль Родома Макгрегора в развитии нанотехнологий.
27. Умный город будущего Уолта Диснея.
28. Деятельность Стивена Шварца.
29. Творчество Василия Кандинского как дизайнера.
30. Дизайн Константина Мельникова.
31. Конструктивизм Татлина и его дизайнерские проекты.
32. Эль Лисицкий и его поиски нового формообразования.
33. Творчество Александра Родченко и его роль в развитии графического дизайна.
34. Супрематизм Малевича и его роль в формировании современного

дизайна предметной среды.

35. Разработка новых тканей с современной тематикой.

36. Деятельность В. Степановой и Л. Поповой в сфере текстиля и дизайна одежды.

37. Деятельность А. Экстер в создании современной одежды.

38. Деятельность В. Мухиной, М. Орловой в создании новых образцов современного костюма.

39. Выставочные павильоны: «Махорка», «Известия», «Красная Нива», «Добролет».

40. Дмитрий Азрикан и его дизайн-программы: «Оргтехника», «БАМЗ», «Медтехника», «Апшерон».

4. Условия реализации дисциплины

Реализация Программы наличия требует наличия кабинета истории искусств и дизайна.

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

персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную систему «Интернет» - 1 шт.

проектор - 1 шт.

доска – 1 шт.

стол преподавательский – 1 шт.

стул преподавательский – 1 шт.

стол ученический – по количеству обучающихся

стул ученический – по количеству обучающихся

наглядные пособия в цифровом виде

4.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лицензионного программного обеспечения:

1. Windows 10 Pro Professional (Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Лицензия: V8732726);
3. Microsoft Windows (Лицензия: V8732726).

4.2 Список рекомендуемой литературы

Основные источники

1. Шмалько, И. С. Основы композиции в графическом дизайне: [12+] / И. С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Алиева, О. О. Академический рисунок: учебное пособие / О. О. Алиева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – Часть 1. – 126 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685891> – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-7408-0283-1. – Текст: электронный.
3. Ломакин, М. О. Академический рисунок: учебное пособие: [14+] / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499576> – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-5-906697-27-1. – Текст: электронный.
4. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие: [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.
5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов; Омский государственный педагогический университет. – Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст: электронный.
6. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст: электронный.
7. Ковальчук, Е. М. Спецрисунок : практикум : учебное пособие / Е. М. Ковальчук, Т. В. Ярощук. – Минск: РИПО, 2023. – 177 с. ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712225> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-120-7. – Текст: электронный.
8. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: учебное пособие: [16+] / Т. Н. Моисеева; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-8149-2741-5. – Текст: электронный.
9. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 29.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.

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

Дополнительные источники:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. учеб. заведений
2. Беляева, Светлана Евгеньевна. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. -205с.
3. Брызгов Н.В. Творческая лаборатория дизайна: проектная графика. Учебное пособие. - М., 2010. -190 с.
4. Герчук Елена. Архитектура книги. - М.: ИндексМаркет, 2011. -208 с.
5. Интерьер и дизайн. /Авт. - сост. Л. Торопова, З. Марина. - Харьков: Книжный клуб, 2007 - 320 с: ил.
6. Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория: Учебное пособие для вузов. - 2 изд. - М. - Л.: Омега, 2006. - 224 с: ил.
7. Методические основы композиционно - художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. - 2 изд., уточненное и доп. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 239 с, ил.
8. Ньюарк Квентин. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк; пер. с англ. И.В. Павловой. – М.: АСТ: Астрель, 2008. -255, [1] с: ил.
9. Папанек Виктор. Дизайн для реального мира. 4-е изд. – М.: Изд.: Д. Аронов, 2011. - 208 с.