

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Быстрый рисунок

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2022

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

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

ИПК-2 Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.2 Выполняет различные варианты поисковых эскизов, используя средства изобразительных искусств и/или цифровых технологий

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологи

2. Задачи освоения дисциплины

1. Сформировать навыки владения рисунком в качестве инструмента создания композиции и проектирования объектов.

2. Овладеть различными техниками и приемами для создания рисунков, чертежей и иных графических работ необходимых для дальнейшей работы в сфере дизайна.

3. Освоить возможности графических материалов и техник в качестве способа эскизирования, моделирования и проектирования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Наличие базовых знаний и навыков по рисунку, подтверждаемые вступительными испытаниями

уметь:

выполнять рисунки с натуры с использованием базовых графических приемов; выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел и предметов быта; выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости;

знать:

принципы перспективного построения геометрических форм; основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики; основные законы изображения предметов, окружающей среды;

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

-лекции: 10 ч.

-практические занятия: 44 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Рисунок с постановки из осенних овощей.

Лекция: Строение объема на плоскости, пропорциональность, композиция, законы построения пространства и перспективы, светотень. Техника рисунка. Материалы.

Практическая работа:

Последовательность ведения работы и анализа постановки. Композиционное решение. Конструктивное решение простых по форме объектов. Перспектива. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка, обработка штриха.

Тема 2. Рисунок каркасов гипсовых геометрических форм.

Практическая работа:

Последовательность ведения работы и анализа постановки. Композиционное решение. Конструктивное решение простых по форме объектов. Перспектива. Понятия тональных отношений. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Техническое исполнение рисунка.

Тема 3. Зарисовки животных, интерьера

Лекция: Конструкция в построении сложных гипсовых форм. Построение ракурса и перспективы. Понятие тональности, контраста и нюанса. Передача фактуры средствами рисунка.

Практическая работа:

Создание целостного, композиционно уравновешенного решения. Конструктивное решение усложненной формы основного объекта. Перспектива. Понятия тональных отношений. Плановость. Создание объема посредством тени, светотени, света, блика, рефлекса. Собственная тень и падающая. Построение складок, передача материала. Техническое исполнение рисунка.

Тема 4. Зарисовки интерьера. Построение пространства и его наполнения с учетом перспективы

Тема 5. Натюрнсы и зарисовки фигуры человека

Практическая работа:

Создание серии набросков овощей, фруктов, мелких объемных предметов в разных ракурсах. Поиск композиционного решения формата и расположение в нем форм, пропорциональность предметов, постановка на плоскость, выявление объема с помощью линии, выявление характера формы с помощью линии, быстрый тональный разбор, используя мягкий или ретушный карандаш

Тема 6. Тематический натюрморт

Лекция: Передача объема средствами живописи. Закономерности строения формы объектов предметной и пространственной среды; материалы, техника акварельной живописи

Практическая работа:

Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, постановка на плоскость. Выполнение композиционного расположения натюрморта на листе бумаги соразмерно с форматом. Выполнение рисунка карандашом тонкими линиями с точной передачей всех основных деталей. Последовательное ведение работы акварельными красками и соблюдение принципа «от общего к частному, от частного к общему». Отображение в работе тональных отношений, моделировка тоном света и тени. Создание гармонии. Отображение собственной и падающей тени, рефлексов, теней, света, бликов для убедительного создания объёма. Передача пространства, плановости и световоздушной перспективы. Обобщение второстепенных деталей, выделение главных частей при завершении работы для достижения цельности композиции.

Тема 7. Конструктивный рисунок кистей рук и стоп человека

Выявление строения, конструкции, анатомии в рисунке кистей и стоп. Легкий тональный разбор простым карандашом

Тема 8. Рисунок кистей рук мягкими материалами

Выявление пластики и объема кистей рук, тональное решение мягкими материалами.

Тема 9. наброски фигуры человека

Поиск пластического решения фигуры человека, с учетом пропорции, конструкции, анатомии. Работы выполняются в линии и тоне – мягкими материалами и тушью

9. Текущий контроль по дисциплине

В формы текущего контроля включается просмотр практических работ за отчетный период, тест.

Темы практических работ:

1. Зарисовки животных
2. наброски элементов интерьера
3. Натурные наброски и зарисовки фигуры человека
4. Тематический натюрморт
5. Конструктивный рисунок кистей рук и стоп человека
6. Рисунок кистей рук мягкими материалами
7. наброски фигуры человека

9.1. Формы представления самостоятельной работы

Самостоятельная работа нацелена на актуализацию способности студентов к самоорганизации, самостоятельному поиску источников и литературы по темам дисциплины. В результате обучающийся самостоятельно осваивает отдельные темы дисциплины, совершенствует навыки изобразительной грамоты.

9.2. Роль студента при выполнении самостоятельной работы

При выполнении самостоятельной работы студент должен:

1. найти соответствующий натуральный материал и выполнить практические работы
2. изучить теоретический материал, собрать информацию по теме;
3. оформить практический материал и предоставить к установленному сроку.

9.3. Критерии оценки самостоятельной работы

К самостоятельной практической работе предъявляются следующие требования:

- Качество исполнения
- Владение техникой рисунка и живописи

- Наличие базовых знаний по академическому рисунку и живописи
- Владение понятиями свет, светотень, теплостудность, объем, пространство
- Композиционное решение
- Соответствие поставленным задачам;
- Наличие творческого подхода, оригинальность решения
- Способность к обсуждению и анализу результатов работы

9.4. Требования к оформлению результатов самостоятельной работы

Практические работы (этюды и зарисовки) оформляются в картон формата А1 и представляются на просмотре.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в форме комплексного просмотра творческих работ. **Проверка ИОПК-3.2; ИПК-2.2**

Представление оценочных средств в ФОС.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

10.1. Перечень оценочных средств, используемых для текущей и промежуточной аттестации при освоении дисциплины «Быстрый рисунок»

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
Просмотр творческих работ	Комплект творческих заданий для практического выполнения, представляемых студентами на просмотре (экспертная оценка)	Комплект практических заданий
Тест	Средство контроля, организованное в виде письменного ответа на вопросы по темам изучаемой дисциплины, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по конкретному разделу	Тестовые вопросы по темам дисциплины

10.2. Вопросы для тестирования

Тест № 1

1. Какими средствами передается объем в графике
 - а) только тоном
 - б) только цветом
 - в) тоном и цветом

2. Тональная структура объемного объекта состоит из:
 - а) света и тени
 - б) тени и рефлекса
 - в) блика, полутона, тени, рефлекса
 - г) света, полутона, тени, рефлекса

3. Задачи линейно-конструктивного рисунка
- а) показать структуру и объем предметов
 - б) показать тональные отношения предметов
 - в) передать конструкцию и строение предметов

4. Основные цвета это...
- а) красный, фиолетовый, зеленый;
 - б) красный, синий, желтый;
 - в) желтый, синий, зеленый;
 - г) желтый, синий, оранжевый.

5. Материалы которые не используют в живописи
- а) уголь
 - б) темпера
 - в) гуашь
 - г) акварель

6. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:
- а) локальным цветом
 - б) колоритом
 - в) контрастом

7. Какое определение наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»:
- а) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство;
 - б) изменение величины предметов зависимости удаленности их от точки наблюдения;
 - в) изменение цвета предмета в зависимости его удаления от точки наблюдения;
 - г) пропорциональное изменение предметов.

8. Выполняя живописное произведение, необходимо придерживаться следующей последовательности:
- а) от общего к частному;
 - б) от холодного к теплomu;
 - в) от светлого к темному.

9. Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу, в один слой, называется:
- а) лессировка
 - б) по-сырому
 - в) «a-la-prima»

10. Целостность в композиции достигается с помощью:
- а) соподчиненность, закономерность, разнообразие;
 - б) разнообразие, дисгармония, гармония;
 - в) гармония, единство масштабного строя, соподчиненности

10.3. Критерии оценки результатов изучения дисциплины

Критерии оценки знаний (тест):

Оценка «5» – сформированные системные знания.

Оценка «4» – сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания.

Оценка «3» – фрагментарные знания

Оценка «2» – ограниченные знания

Критерии оценки умений и навыков (промежуточный просмотр аудиторных работ и СРС):

1. Выбор удачного ракурса для работы над постановкой;
2. Компонировка группы взаимосвязанных предметов. Композиция;
3. Форэскиз
4. Построение предметов по законам линейной перспективы; Владение методом линейно-конструктивного построения;
5. Пропорции и объем предметов;
6. Тональные отношения, воздушная перспектива;
7. Материальность, передача фактуры
8. Теплохолодность
9. Владение техникой и материалом в рисунке и живописи
10. Общее художественное впечатление (обобщение и цельность).

Оценка 5 «отлично» (сформированные навыки и умения, их успешная актуализация) предполагает:

- удачный выбор ракурса для работы над постановкой;
- грамотную компоновку группы взаимосвязанных предметов;
- грамотное построение предметов по законам линейной перспективы; уверенное владение методом линейно-конструктивного построения;
- соблюдение пропорций и грамотное выявление объема предметов;
- уверенное владение техникой и материалом в рисунке и живописи
- грамотная передача тональных отношений, освещенности и воздушной перспективы;
- передача теплохолодности в живописи
- умение обобщать изображение и приводить его к целостности;

Оценка 4 «хорошо» (успешно применяемые навыки и умения) допускает:

- небольшие недочеты в построении;
- небольшие неточности в соблюдении пропорций или выявления объема, пространства;
- незначительные нарушения в передаче тональных отношений;

Оценка 3 «удовлетворительно» (в целом успешно применяемые навыки и умения) предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- неуверенное владение методом линейно-конструктивного построения;
- неуверенное владение методами ведения самостоятельной, учебной и творческой работы;
- сложности в передаче теплохолодности, отсутствие чувства цвета
- отсутствие навыка передачи материальности, фактуры
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке и живописи.

Оценка «2» – слабо сформированные навыки и умения

10.4. Критерии оценивания:

Форма контроля	Оценочные средства	Расчет оценки
Текущий контроль	тест	макс. 10 баллов
	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа –10 баллов
Промежуточный контроль	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа –10 баллов
	просмотр СРС	макс. 15 баллов

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Демонстрационные материалы и образцы:

- Альбомы живописных работ художников
- Материалы фонда студенческих работ, работы студентов других ВУЗов
- Материалы фондов ТОХМ
- Основная и дополнительная учебная литература (см. Ресурсное обеспечение);
- Информационные ресурсы в сети Интернет (см. Ресурсное обеспечение);
- Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы (см. ФОС к дисциплине);

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

12.1. Основная литература:

1. Протасова Е. К. Черно-белая графика для дизайнеров : учебно-методическое пособие; Томский государственный университет, [Институт искусств и культуры, Кафедра дизайна]. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2014.
2. Адам Е. А. Изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура: учебно-методическое пособие для вузов по специальности "дизайн" / Е. А. Адам, О. А. Александров; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. – Томск: Издательство Томского университета, 2013.
3. Поморов С. Б., Прохоров С. А., Шадуринов А. В. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Учебное пособие для бакалавров. – С-ПБ.: Планета музыки, 2015. – 104 с.

12.2. Дополнительная литература:

2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2004. – 255 с.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: Эксмо, 2015. – 480с.

Жилкина З. В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика : учебное пособие : [для студентов вузов по направлению "Архитектура"] /З. В. Жилкина. Москва : Курс [и др.] , 2013. – 111 с.

Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству.– М.: Эксмо, 2013. – 648 с.

12.3. Дополнительная литература для организации практических работ преподавателем

1. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров.– М.: Гном и Д, 2001
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н.,...Живопись. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2004
3. Стор И.Н. Основы живописного произведения. – М.: МГТУ им. Косыгина, 2004
4. Претте М.К., Кальпадо А. Творчество и выражение. – М.: Советский художник, 1985
5. Сидоренко В.Ф.. Рисунок для дизайнеров: уроки классической традиции. – М.: СОВЬЯЖ БЕВО, 2006
6. Стор И.Н. Декоративная живопись – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004
7. Алексеев С.С. Цветоведение. М., 1952.
8. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М., Дыминский В.Б., Шеболдаев А.С. Живопись. – М.: Владос, 2007.
9. Зайцев А.С. Советы мастеров. Сборник. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
10. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1959.
11. Кузин В.С. Психология. – М.: Высшая школа, 1974.
12. Куприн А.В. Методы и техника живописи. - М.: Издательство Академии художеств, 1989.
13. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2010.
14. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. Для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, Владос, 1995.
15. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Агар, 1998.
16. Шегаль Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957.
17. Школа изобразительного искусства, выпуск №3. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961.
18. Школа изобразительного искусства, выпуск №4. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.
19. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979.
20. Юон К.Ф. Об искусстве. – М.: Советский художник, 1959.
21. Претте М.К., Кальпадо А. Творчество и выражение. – М.: Советский художник, 1985
22. Хейзел Харрисон. Энциклопедия акварельных техник. – М.: Астрель, 2005
23. Ткач Д. Г. Принципы и методы построения многофигурных графических композиций. Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Косыгина, 2009
24. Степучев Р.А. Кимберлит костюмографического языка. МГТУ им А.Н.Косыгина – М., 2007
25. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. – М., 1980
26. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства: Учебное пособие. М: «Архитектура – С», 2009.
27. Пармон Ф. М., Кондратенко Т. П. Рисунок и графика костюма: Учебник для ВУЗов. М: «Архитектура – С», 2005.

28. Вольф Вриш. Абстракция и экспрессия в акварели: путь к собственному стилю. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006
29. Степучев Р.А. Кимберлит костюмографического языка. МГТУ им А.Н.Косыгина – М., 2007
30. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. – М., 1980

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1. Образовательные ресурсы Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс] : <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/?lng=ru> (дата обращения: 13.10.2016)
2. Коллекции Русского музея [Электронный ресурс] <http://www.rusmuseum.ru/collections> (дата обращения: 13.10.2016)
3. Журнал Русское искусство [Электронный ресурс] <http://www.rusiskusstvo.ru> (дата обращения: 13.10.2016)
4. Школа акварельной живописи С.Андряки [Электронный ресурс] <http://www.andriaka-art.ru/publ/uroki> (дата обращения: 13.10.2016)
5. Тематические статьи и иллюстрации по графике и рисунку [Электронный ресурс] : <http://graphic.org.ru/> (дата обращения: 13.10.2016)
6. Образцы работ по рисунку, живописи, видео уроки, мастер классы [Электронный ресурс] : Академический рисунок. https://vk.com/academic_drawing (дата обращения: 13.10.2016)

13. Перечень информационных технологий

Не предусмотрены содержанием курса.

14. Материально-техническое обеспечение

Занятия со студентами проводятся в специализированных аудиториях с мольбертами и натюрмортными столами, специальным осветительным оборудованием. Для постановок используются драпировки и предметы из натюрмортного фонда кафедры.

Для представления примеров и наглядных пособий учащимся требуется персональный компьютер и проектор в учебной аудитории.

Для лекций используются аудитории для проведения занятий лекционного типа.

15. Информация о разработчиках

Шведов Вячеслав Алексеевич - доцент кафедры дизайна Института Искусств и культуры ТГУ.