

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Дизайн и цифровые искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б.1.3.6.1 «Специальный рисунок»

направления подготовки
54.03.01 «Дизайн»
Профиль 1 «Графический дизайн»
Квалификация – бакалавр

форма обучения – очная,
курс – 2,
семестр – 3
зачетных единиц – 3,
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 18,
коллоквиумы – нет,
практические занятия – 36,
самостоятельная работа – 54,
зачет – 3 семестр,
экзамен – нет,
РГР – нет,
курсовая работа – нет,
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Специальный рисунок» связана с формированием профессиональных навыков творческого поиска идей с использованием средств художественной выразительности, профессионального эскизирования и подачи идей в форме поисковых эскизов, клаузуры, проекта.

При изучении данной дисциплины студенты приобретают знания в области зрительных иллюзий, их применения в изображении и проектировании. Также приобретаются навыки синтеза различных форм и пространств на основе композиционных принципов.

Целью освоения учебной дисциплины является создание системы знаний, в области эскизирования и проектирования объектов дизайна и приобретение практических навыков в их представлении в наглядной форме, удобной для дальнейших этапов разработки.

Задачами дисциплины «Специальный рисунок» являются:

- формирование у студентов целостного представления о деятельности специалистов в области графического дизайна, включающей решение художественных и проектно-композиционных задач;
- развитие аналитических и творческих способностей студентов на основе изучения существующих в мировой практике процессов проектирования, и эскизирования объектов дизайна с использованием различных приемов и методов графической стилизации и художественно-графической композиции;
- приобретение практических навыков эскизирования с использованием зрительных иллюзий и стилизации объектов дизайна;
- применение ассоциативно-образных приемов в изображении функции и свойства объекта;
- анализ приемов графического решения объектов дизайна.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Специальный рисунок» относится к дисциплинам по выбору ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 1 «Графический дизайн» и базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования.

«Специальный рисунок» базируется на дисциплинах:

- академический рисунок, где приобретаются основы изобразительной грамоты, умение и навыки изображать окружающую действительность, происходит развитие глазомера и «постановка руки»;
- пропедевтика, где развивается объемное пространственное мышление, умение работать с плоскостью и объемом, приобретаются знания в области формообразования;
- художественно-графическая композиция, где студенты приобретают навыки владения различными приемами и методами в художественной графике, развивают ассоциативно-образное мышление, приобретают навыки в визуализации вербальных понятий.

Полученные знания, умения и навыки стилизации позволят студентам не только создавать лаконичные эскиз - проекты, но и разрабатывать наиболее эффективные объекты дизайна за счет выявления главного и отказа от второстепенного, незначительного. Стилизация также дает умение мыслить «визуально», осуществлять поиск идей с помощью графического анализа и синтеза объектов в изображении, применять полученные знания и навыки в развитии цифровых видов искусств, может быть использована студентами при прохождении практик, подготовке курсовых проектов (работ), ВКР.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с квалификационной моделью выпускника: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК–1);

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Специальный рисунок» необходимы для дальнейшего решения конкретных задач проектной деятельности.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ недели	№ темы	Наименование темы	Часы / из них в интерактивной форме				
				Всего	Лекции	Кол-ум	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,2	1	Основные понятия. Методы творческого поиска идей с использованием различных техник	12	2	-	4	6
	3,4	2	Принципы и этапы построения моделей сложной формы с натуры и по воображению.	12	2	-	4	6
	5,6	3	Применение ассоциативно-образных приемов в изображении функции и свойства	12	2	-	4	6
2	7,8	4	Особенности перцептивного восприятия и зрительные иллюзии. Зрительные иллюзии в изображении предметно-пространственной среды	12	2	-	4	6
	9,10	5	Использование зрительных иллюзий в проектировании	12	2	-	4	6
	11,12	6	Основы профессионального эскизирования, выполнение поисковых эскизов и клаузуры	12	2	-	4	6

3	13,14	7	Сущность и значение стилизации в дизайн - проектировании	12	2		4	6
	15,16	8	Синтез различных форм и пространств на основе композиционных принципов	12	2	-	4	6
	17,18	9	Применение знаний и навыков по специальному рисунку в развитии цифровых видов искусств	12	2	-	4	6
Всего				108	18	-	36	54

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции
1	2	3	4
1	2	1	Основные понятия. Методы творческого поиска идей с использованием различных техник
	2	2	Принципы и этапы построения моделей сложной формы с натуры и по воображению
	2	3	Применение ассоциативно-образных приемов в изображении функции и свойства
2	2	4	Особенности перцептивного восприятия и зрительные иллюзии. Зрительные иллюзии в изображении предметно-пространственной среды
	2	5	Использование зрительных иллюзий в проектировании биообъектов
	2	6	Основы профессионального эскизирования, выполнение поисковых эскизов и клаузуры
3	2	7	Сущность и значение стилизации в дизайн - проектировании
	2	8	Синтез различных форм и пространств на основе композиционных принципов
	2	9	Применение знаний и навыков по специальному рисунку в развитии цифровых видов искусств

6. Содержание коллоквиумов

Не предусмотрено учебным планом.

7. Перечень практических занятий

№ темы	Кол-во часов	№ занятия	Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии.
1	2	3	4
1	4	1	Творческий поиск идей с использованием фор-эскизов
1	4	2	Построения моделей сложной формы с натуры и по воображению
1	4	3	Применение ассоциативно-образных приемов в изображении функции и свойства объекта дизайна
2	4	4	Применение зрительных иллюзий в изображении предметно-пространственной среды
2	4	5	Использование зрительных иллюзий в проектировании биообъектов
2	4	6	Выполнение поисковых эскизов и клаузуры
3	4	7	Использование приемов стилизации в дизайн - проектировании
3	4	8	Синтез различных форм и пространств в изображении объектов дизайна

3	4	9	Применение знаний и навыков по специальному рисунку в развитии цифровых видов искусств
---	---	---	--

8. Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом.

9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего часов	Вопросы для самостоятельного изучения (задания)	Литература
1	2	3	4
1	6	Сущность фор - эскиза и область его применения	1,10
2	6	Черно-белая графика в специальном рисунке	1-3, 7
3	6	Принципы построения двух- и трехфигурной композиции	1, 4, 7
4	6	Применение зрительных иллюзий в дизайне	5
5	6	Методы стимулирования новых идей – аналогия, фантазия, инверсия и др.	5-6
6	6	Сущность упражнения клаузуры. Цветная и черно-белая клаузура	1
7	6	Формирование художественно-эстетического образа в проектировании	8, 2-5
8	6	Развитие семиотики, как науки	11
9	6	Виды знаковых систем	11

10. Расчетно-графическая работа

Не предусмотрено учебным планом.

11. Курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом.

12. Курсовой проект

Не предусмотрено учебным планом.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у студентов формируется следующие компетенции:

№ пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии формирования	Средства и технологии и оценки
1	ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного	Студент должен знать: графические приемы, образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру объекта дизайна; ассоциативно-образные приемы в изображении функции и свойства объекта проектирования; зрительные знаковые системы	Лекции, Практические занятия, СРС	Опрос, доклад

№ пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии формирования	Средства и технологии и оценки
	рисунка	Студент должен уметь: создавать лаконичные эскиз – проекты, разрабатывать наиболее эффективные объекты дизайна за счет выявления главного и отказа от второстепенного, незначительного, мыслить «визуально», осуществлять поиск идей с помощью графического анализа и синтеза объектов в изображении, применять полученные знания и навыки в развитии цифровых видов искусств	Лекции, Практические занятия, СРС	Опрос, оценка работ
		Студент должен владеть: навыками стилизации; применения зрительных иллюзий в изображении предметно-пространственной среды; ассоциативно-образными приемами в изображении функции и свойства объекта дизайна	Лекции, Практические занятия, СРС	Опрос, оценка работ

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1

ОК-14	<p>Формулировка:</p> <p>способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;</p>
Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает: основы изобразительной грамоты и проблемы линейно-объемного рисунка, принципы стилизации.</p> <p>Умеет: зарисовывать неподвижный и биообъект, сохранив его образную характеристику особенности.</p> <p>Владеет: навыками эскизирования и стилизации.</p>
Продвинутый (хорошо)	<p>Знает: основы изобразительной грамоты и проблемы линейно-объемного рисунка, принципы стилизации, зрительные знаковые системы, область применения.</p> <p>Умеет: использовать средства художественной выразительности, профессионального эскизирования и подачи идей в форме поисковых эскизов, клаузуры, проекта.</p> <p>Владеет: навыками стилизации; применения зрительных иллюзий в изображении предметно-пространственной среды и</p>

	биообъектов.
Высокий (отлично)	<p>Знает. Графические приемы, образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру объекта дизайна; ассоциативно-образные приемы в изображении функции и свойства объекта проектирования; зрительные знаковые системы.</p> <p>Умеет. Создавать лаконичные эскиз – проекты, разрабатывать наиболее эффективные объекты дизайна за счет выявления главного и отказа от второстепенного, незначительного, мыслить «визуально», осуществлять поиск идей с помощью графического анализа и синтеза объектов в изображении, применять полученные знания и навыки в развитии цифровых видов искусств.</p> <p>Владеет. Навыками стилизации; применения зрительных иллюзий в изображении предметно-пространственной среды; ассоциативно-образными приемами в изображении функции и свойства объекта дизайна</p>

Для определения достигнутой обучающимся степени освоения материала используется система тестов, устных опросов и практических заданий, выполняемых как на занятии, так и самостоятельно.

Шкала оценивания результатов:

- неудовлетворительно – 0 – 30%
- удовлетворительно – 31 – 60%
- хорошо – 61 – 85%
- отлично – 86 – 100%

Зачет выставляется по результатам выполнения полного объема заданий к практическим работам.

Вопросы для зачета

1. Архитектонические виды искусства и их характеристика.
2. Понятие силуэта.
3. Эскизирование как графический этап работы дизайнера над проектом.
4. Свойства композиции.
5. Значение фор-эскизов в проектировании.
6. Сущность упражнения клаузура.
7. Применение ассоциативно-образных приемов в изображении функции и свойства.
8. Графические средства выразительности эскиза.
9. Принципы согласованности между собой главных и второстепенных элементов рисунка.
10. Пропорции и отношения отдельных частей рисунка.
11. Принципы и этапы построения моделей сложной формы с природы и по воображению
12. Факторы, которые необходимо учитывать при художественном проектировании.
13. Принцип построения «ряда Фибоначчи» и его использование в художественном и промышленном проектировании.
14. Этапы построения моделей сложной формы с природы и по воображению.
15. Ритмическая организация цвета, рисунка и фактуры материала.
16. Особенности перцептивного восприятия и зрительные иллюзии.
17. Принцип ассоциативного метода проектирования в создании художественного образа.
18. Творческие источники в художественном проектировании.
19. Зрительные иллюзии в изображении предметно-пространственной среды.
20. Методы творческого поиска идей с использованием различных техник.

21. Использование зрительных иллюзий в проектировании биообъектов.

Вопросы для экзамена:

Экзамен не предусмотрен учебным планом.

Тестовые задания по дисциплине

Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены.

14. Образовательные технологии

На лекционных занятиях предусмотрено использование мультимедийных презентаций для активизации восприятия материала, проведение интерактивных дискуссий по проблемам курса.

Практические занятия предусматривают эскизирование на мольбертах, дискуссии по заданной тематике, деловые игры, методы «мозгового штурма», методы анализа конкретной ситуации.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20%.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

15.1. Основная литература:

1. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 220 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 109 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32785>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ющенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Даглдиян Калуст. Декоративная композиция. : [учебное пособие] / К. Даглдиян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 312с.

5. Костюмографика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Р. А. Степучев. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее профессиональное образование). - Систем. требования: Pentium II ; память ОЗУ 256 Mb ; DVD-ROM ; Windows 95/98/2000/XP/Win7. - Загл. с контейнера. - Электронный аналог печатного издания. - Диск помещен в контейнер 14X19 см. - Режим доступа: http://lib.sstu.ru/books/Ld_174.pdf.

15.2 Дополнительная литература

6. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика Н.П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2002. 271 с.

7. Сабило Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сабило Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,

2008.— 70 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20492>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

8. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма Ф.М.Пармон, Т.П.Кондратенко. М.: Легпромбытиздат, под ред. Пармона, 1987.-207 с.2. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 224 с.

9. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум.– Москва: Издательский центр "Академия", 2008.

10. Рисунок: Учеб. пособие для вузов Ф.В. Антонов, Н.П. Бесчастнов, Б.А. Бурмистров и др. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 176 с.

15.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. ЭБС СГТУ
2. ЭБС Book.ru;
3. ЭБС «Книгофонд»;
4. ЭБС РУКОНА – размещены научная литература. Цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные статьи, аудио, видео – мультимедиа;
5. ЭБС Znanium. Com издательства «ИНФРА – М» располагает учебниками, учебными пособиями, диссертациями, авторефератами, монографиями, статьями, сборниками научных трудов, энциклопедиями, Законодательно-нормативными документами;
6. Университетско-информационная система Россия (УИС Россия) – информационные ресурсы гуманитарных наук;
7. Информационно-аналитическое агентство Интегрум – база данных российских журналов
8. Proquest Research Library - мультидисциплинарная база данных

16. Материально-техническое обеспечение

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине используются оснащенные всем необходимым современным оборудованием лекционная аудитория.

Лекционные занятия проходят в аудиториях, оснащенных 1 преподавательским компьютером (AMD Phenom 9950 Quad -Core 2,66Ghz (4 cpu)/2GB/300 GB/1266 mb/GeForce 9600GT, проектор Acer P5280; AMD Phenom 9950 Quad -Core 2,66Ghz (4 cpu)/2GB/300 GB/1266 mb/GeForce 9600GT, проектор Acer P5207; 1/425 – AMD Athlon 64x2 Dual core 5000+ (2 cpu)/2Gb/150Gb/817Mb/Nvidia GeForce 8200, проектор Acer P5280), а также современным проектором Acer P5280 для проведения лекционных занятий в интерактивной форме.

Практические занятия должны проходить в одной из аудиторий, оснащенных мольбертами и столами для студентов, преподавателя. Студентам предоставляется доступ к локальной сети университета и доступ к всемирной сети Internet. Интернет-браузеры: Chrome, Microsoft Internet Explorer 7, Mozilla/Firefox 3, Safari 3, Opera 10 (и более старые версии).

Студенты имеют доступ к электронным изданиям библиотеки, а также доступ к информационно-обучающей среде СГТУ.