Р Г Х П У им. С.Г. Строганова
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
Университет им. С.Г. Строганова

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.24 «Скетчинг»
Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Профиль подготовки «Графический дизайн»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Коммуникативный дизайн

Курс 2
Семестр 3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	81	2,25
Форма аттестации Зачет: 3 сем Экзамен: 4 сем	27	0,75
Всего	180	5,0

Москва, 2023 г.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины:

Скетчинг

Наименование дисциплины

для набора 2023 года

Рассмотрена и актуализирована на заседании

	Наименование	№ протокола	Дата протокола
1	Кафедра «Коммуникативный дизайн»	№ 05/23	26.05.2023
2	Учебно-методический совет факультета «Дизайн»	№ 2	05.07.2023

СОСТАВИТЕЛЬ ФОС:

профессор (должность) _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Коммуникативный дизайн», протокол от 24.04. 2022 № 04/22

Зав. кафедрой _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О.)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета факультета Дизайн МГХПА им. С.Г. Строганова от 0б.07.2022 № 9

Председатель комиссии

и.о. декана факультета Дизайн _____ Е.Н.Рыжкина

Начальник УУ _____ Е.Ф.Глумова

Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Б1.О.24 «Скетчинг» состоит в изучении свойств и закономерностей объективной действительности, в формировании у бакалавра понимания всех нюансов работы с эскизной подачей проекта, необходимого для выполнения практических заданий по смежным дисциплинам курса и в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

- развитие «композиционного мышления», изучение закономерностей построения объемных форм на плоскости методом конструктивно-пространственного анализа предметов;

- овладение техниками выполнения и подачи скетчей, особенностями работы различными графическими средствами;

- формирование системных знаний о разработке и представлении идеи и концепции в эскизной форме;

- развитие навыков подбора и использования в творческой работе оптимальных художественных средств и стилевых решений, отвечающих художественному замыслу дизайн – проекта.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Скетчинг» относится к дисциплинам по выбору части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Скетчинг» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Академический рисунок»

Дисциплина «Скетчинг» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Проектирование»

б) «Основы производственного мастерства»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Скетчинг» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выпускной квалификационной работы и могут быть использованы для успешного выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

а) принципы изучения – модели: наиболее выразительные ракурсы, поиск основных пропорций, движения больших масс, пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, характера.

б) знать материально-технические средства графики, техники выполнения скетчей, способы компоновки объектов в формате листа при размещении изображения на плоскости, закономерности моделировки форм светотенью и тоном, принципы насыщения изображения необходимыми деталями, приведения рисунка к целостному состоянию.

Уметь:

а) рисовать различными графическими материалами (акварель, тушь, уголь и др.) объекты различной степени сложности, создавать объемные изображения, используя законы линейной и воздушной перспективы.

б) уметь изображать различные фактуры и текстуры материалов, визуальные иллюзии (блики, отражения, тени).

в) уметь рисовать объемные формы в пространстве, изображать предметное окружение в соответствующей среде, в форме скетча выражать идеи, концепции.

Владеть:

а) композиционной логикой, композиционными приемами, конструктивным анализом, пластическим анализом, дизайнерским видением и мышлением для эффективного использования различных приемов и техник в ходе работы над дизайн –

проектом.

4. Структура и содержание дисциплины «Скетчинг»

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 зачетные единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практич. занятия	СРС	
1	Введение в предмет.	3	-	18	18	Защита практической работы
2	Этапы и особенности создания графического изображения.	3	-	18	18	Защита практической работы
3	Графические приемы и техники скетчинга.	4	-	18	20	Защита практической работы
4	Отрисовка идей и концепций	4	-	18	25	Защита практической работы
	Итого			**72**	**81**	

5. Содержание лекционных

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

Целью проведения практических занятий является закрепление знаний, формирование умений и навыков в области скетчинга.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Наименование лабораторной работы	Формируемые компетенции
1	Введение в предмет.	9	Введение в предмет. Основы композиции. Материально-технические средства графики.	ОПК-3
2		9	Основы линейной перспективы. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Линейное и тоновое изображение геометрических тел.	ОПК-3
3	Этапы и особенности создания графического изображения.	18	Особенности работы различными графическими материалами. Приемы линейно-конструктивного изображения. Отрисовка формы технического объекта, ее основных составляющих.	ОПК-3
			Этапы создания изображения объектов. Выбор объекта. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Обобщение. Анализ формы и конструкции объектов. Отрисовка изображений, содержащих конструктивную схему, взрыв-схему, функциональную схему	

			пользования объектом.	
4	Графические приемы и техники скетчинга.	6	Графические приемы. Виды штриховки и заливки. Цвет. Техники эскизирования (скетчинга).	ОПК-3
5		6	Светотеневая моделировка формы в различных техниках. Тональная градация. Поэтапное выявление объема. Отрисовка технического объекта, его отдельных элементов.	ОПК-3
6		6	Средства художественно-образной выразительности. Создание фактур.Создание иллюзий (отражения, прозрачности, бликов и т.д.).	ОПК-3
7	Отрисовка идей и концепций	3	Эскизирование. Отрисовка идей. Особенности компоновки объемных и плоских изображений. Подача проектного материала - эскизов (скетчей).	ОПК-3м
8		3	Конструктивный анализ формы. Представление и зарисовка внутренней конструкции сложного объекта.	ОПК-3
9		4	Применение компьютерной графики	ОПК-3
10		4	Пластический анализ. Отрисовка антропоморфных и биоморфных объектов, трансформация природных форм в промышленные изделия.	ОПК-3
11		4	Создание и представление образа предметной, а также фантазийной (футуристической) среды.	ОПК-3
	Итого	**72**		

8. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Введение в предмет. Основы композиции	6	Принципы расположения различных форм в пространстве и на плоскости в сочетаниях, создающих гармоничное единство, взаимосвязь частей, обеспечивающая целостность и структурность изображения. Основные средства композиции (пропорциональность, масштаб, контраст, нюанс, центр композиции, ритм, метр, симметрия, равновесие). Основные законы композиции (закон целостности, закон пропорций, закон контраста, закон ритма, закон главного и второстепенного). Материально-технические средства графики (инструменты графики, виды бумаги)	ОПК-3
2	Основы линейной перспективы	6	Изменения видимых форм, величины и цвета в зависимости от положения объекта в пространстве. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Линейное и тоновое изображение геометрических тел. Выполнение первичного наброска врезки геометрических форм, рассчитанная на объемно-пространственное представление, выявление понимания, как самой врезки, так и композиции из нескольких эскизов в листе	ОПК-3
3	Этапы и особенности создания графического изображения. Особенности работы различными графическими материалами	6	Приемы линейно-конструктивного изображения различными графическими материалами (карандаш, угольный карандаш, капиллярная ручка и др.). Силуэт и линия. Условно-плоскостное изображение предметов. Отрисовка формы технического объекта, ее основных составляющих. Линейное построение, виды линий. Передний план	ОПК-3
4	Этапы создания изображения объектов	6	Выбор объекта. Схематизация (упрощенный набросок). Типизация (конкретизация признаков объекта). Индивидуализация (выявление индивидуальности объекта). Обобщение (достижение единства целого и частей рисунка). Масштабирование. Фрагментирование. Анализ формы и конструкции объектов (плоские и объемные формы, контур, основные части и вспомогательные части конструкции, соотношения, пропорции). Отрисовка изображений, содержащих конструктивную схему, взрыв-схему, функциональ-	ОПК-3

			ную схему пользования объектом	
5	Графические приемы и техники скетчинга. Техники эскизирования (скетчинга)	6	Создание набросков различных промышленных объектов в карандашной технике с использование толстого графитного стержня для большей выразительности линий и замкнутых или незамкнутых контуров, штриховки и моделировки форм объектов различными видами и направлениями штриха. Выполнение скетчей промышленных объектов в технике пастельного, угольного и мелового карандаша на белой, тонированной или черной бумаге. Использование приемов эффектных штриховок и растирок линий и светотеневых пятен.	ОПК-3
6	Светотеневая моделировка формы в различных техниках	6	Закономерности распределения светотени на телах различной формы Светотональная градация. Освещенность предмета. Рефлекс. Отрисовка технического объекта, его отдельных элементов. Поэтапное выявление объема	ОПК-3
7	Средства художественно-образной выразительности	6	Создание фактур (дерево, камень, ткань, металл, стекло). Анализ структуры поверхности предмета. Отрисовка матовой и глянцевой фактуры предмета с помощью различных художественных средств (отмывки, заливки, видов штриховки и светотени) и инструментов (маркеры, акварель, гуашь и др.). Создание иллюзий (отражения, прозрачности, бликов и т.д.).	ОПК-3

8	Отрисовка идей и концепций Эскизирование. Отрисовка идей	6	Принципы зарисовки принципиальных технологических идей в виде эскизов (скетчей). Выявление логики организации и обнажении функциональных схем объекта, гармоничность и информативность, целесообразное, взаимосогласованное размещение деталей конструкции, цветовых акцентов, графических деталей. Детальная разработка концепции – эскизное проектирование, создание завершенной композиции. Особенности компоновки объемных и плоских изображений. Подача графической информации, проектного материала - эскизов (скетчей). Прямолинейная, криволинейная, диагональная компоновка. Отрисовка проектируемого дизайн - объекта. Создание общей композиции скетчей на планшете, выразительная информативная подборка скетчей. Подача листа вручную и с помощью графических программ	ОПК-3
9	Конструктивный анализ формы	6	Конструкция – строение объекта. Представление и зарисовка внутренней конструкции сложного объекта. «Рентген». Предмет рассматривается как целое, составленное из частей и элементов. Анализ конструкции, выделение всех частей, определение их в пространстве и соединение друг с другом. Основные части, главные функции. Вспомогательные части. Функциональная и эстетическая выразительность и законченность объекта. Сравнение промышленных объектов по механике и конструкции	ОПК-3м
10	Применение компьютерной графики	6	Обучение студентов приемам скетчинга с помощью компьютерной графики в современных графических программах	ОПК-3
11	Пластический анализ	9	Динамическая выразительность формы - пластика. Отрисовка антропоморфных и биоморфных объектов. Бионическое формообразование – проектирование на основе исследования особенностей формы, строения и функционирования живых организмов. Имитация формы. Трансформация природных форм в промышленные изделия	ОПК-3
12	Создание и представление образа окружающей среды	12	Принципы создания предметной, а также фантазийной (футуристической) среды. Функционирование человека в экипировке и спецодежде, соответствующей среде. Насыщение среды промышленными объектами –	ОПК-3

			транспорт, жилище, быт. Многовариантность	
	Итого	**81**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Скетчинг» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

– **1 и 2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов**

–

Российская оценка	2	2+	**3-**	**3**	**3+**	4-	4	4+	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

–

– **Кафедральный просмотр** – от 0 до 50 баллов

–

Российская оценка	2	2+	**3-**	**3**	**3+**	4-	4	4+	**5-**	**5**	**5+**
Баллы итоговой аттестации	0-20	21-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

–

– **Итого оценка обучающихся по БРА** (посещение практических занятий – 20 баллов):

–

51-100	*Менее 50*	**До 50**	**51-60**	**61-65**	**66-70**	**71-75**	**76-80**	**81-85**	**86-90**	**91-95**	**96-100**
зачет	*незачет*	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
-	-	**F**	**E**		**D**	**C**		**B**	**A**		

При изучении дисциплины предусматривается выполнение комплекса

практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	11	27	60
Деловая игра		24	40
Итого		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Скетчинг» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу.

1.Казарин, С.Н. Академический рисунок: практикум по дисциплине по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : КемГИК, 2016. - 87 с. - ISBN 978-5-8154-0347-5. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/99296

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок. С эл. прил : учебное пособие / А.Н. Колосенцева. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 159 с. - ISBN 978-985-06-2279-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/65349

2. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01873-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Скетчинг» предусмотрено использование электронных источников информации:

1. http://biblioclub.ru/
2. https://e.lanbook.com

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории с ровным дневным светом со столами по количеству студентов в группе (горизонтальная поверхность), меловая или маркерная доска.

Программное обеспечение: Microsoft Word, Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания базируются на установке дальнейшего совершенствования и углубления знаний и навыков, приобретенных в рамках обучения по Программам бакалавриата.

Практические занятия - виды учебной работы, которые имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельной творческой работы. Самостоятельная работа способствует развитию способностей к анализу информации, навыков творческой и аналитической работы. Студент учится анализировать существующую ситуацию, осознавать цели и ориентиры проектирования, оценивать необходимость проведения реконструкции, конкретизировать проектные задачи. Содержание, логика, структура и методика проведения практических занятий со студентами определяется основными задачами учебной дисциплины «Скетчинг», изложенными в программе дисциплины. Целями проведения аудиторных и самостоятельных практических занятий также являются:

- Знакомство с принципами, методами и современными приемами промышленного эскиза специальной графики и скетчинга.

- Знакомство с композиционными принципами, методами и актуальными технологиями скетчинга.

- Исследование отечественных и зарубежных образцов техник скетчинга.

- Ознакомление студентов с темой применения и методикой промышленного скетчинга с опорой на дальнейшее развитие наброска в проектную идею.

Отдельное внимание стоит уделить выбору объекта скетчинга и исследованию материала по теме скетчинга.

Исследование отечественных и зарубежных образцов техник скетчинга. Изучаются различные примеры работ художников, используемых ими приемов и видов

композиций в листе, рассматриваются материалы, используемые в ходе создания эскиза. Классификация собранных примеров - по принципу подачи в листе и техникам выполнения. Проводится эстетический анализ, который рассматривает специфику композиционного построения, колористического решения, образно-ассоциативной составляющей. Исследование выполняется в следующих формах: текст, схемы, рисунки. Предпочтительная форма – приемы инфографики.