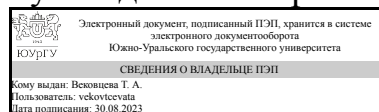

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления

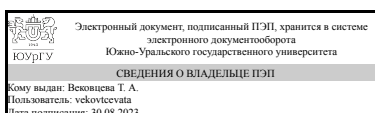
Т. А. Вековцева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.22 Скетчинг и иллюстрация
для направления 54.03.01 Дизайн
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Технология и дизайн

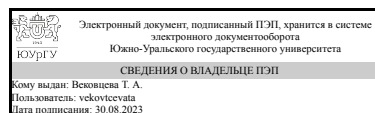
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки от 13.08.2020 № 1015

Зав.кафедрой разработчика,
к.искусствоведения, доц.

Т. А. Вековцева

Разработчик программы,
к.искусствоведения, доц.,
заведующий кафедрой

Т. А. Вековцева

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - развитие профессиональных навыков владения быстрого рисунка в дизайне, формирование графической культуры в области дизайна, изучение специфических особенностей промышленной графики на разных этапах проектирования. Задачи дисциплины: 1. приобретение умения работать приемами скетчинга с учетом специфики различия поставленных задач в проектах; 2. создания различных графических композиций, различной степени сложности; 3. обучение студентов максимально правильному и эффективному применению современных технологий выполнения скетчинга; 4. получение практических навыков создания графических комиксов, книг, иллюстраций 4. обучение профессиональным навыкам использования скетчинга в различных областях дизайн - проектирования; 5. изучение на практике специфики скетчинг – рисунков; 6. оттачивание графического мастерства при работе с эскизной графикой подачи проектов.

Краткое содержание дисциплины

Учебный процесс направлен на изучение приемов графической подачи различных проектов в области дизайн-проектирования. В результате изучения дисциплины «Скетчинг и иллюстрация» студенты должны овладеть общими навыками выполнения скетчинга для их применения на различных стадиях реализации дизайн - проектов, а также получение практических навыков создания графических комиксов, книг, иллюстраций в различные типы изданий и комплексных вильямбухов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
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)	Знает: основные принципы конструктивного объемного рисования, виды быстрого рисунка и наброска, основные приемы и методы создания художественно-графических работ, методы экспериментального творчества Умеет: создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки и при помощи графических редакторов, воплощать творческий замысел, идею в зарисовке, наброске, эскизе, использовать профессиональные материалы и инструменты Имеет практический опыт: построения графической композиции, использования разных техник быстрого рисунка, передачи текстуры и фактур материалов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.14 Пропедевтика, 1.О.20 Типографика и шрифт,	Не предусмотрены

1.О.16 Начертательная геометрия и технический рисунок, 1.О.12 Академическая живопись, 1.О.11 Академический рисунок	

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.11 Академический рисунок	Знает: технические и художественные приемы создания академического рисунка; особенности декоративно-прикладного рисунка Умеет: использовать различные изобразительные и графические материалы при разработке эскизов графического дизайна Имеет практический опыт: создания эскизов графических объектов дизайна с использованием различных изобразительных и графических материалов
1.О.12 Академическая живопись	Знает: основы теории цвета, законы цветоведения, принципы гармоничного сочетания цветов, возможности академических живописных материалов и техник, применяемых при создании художественно-графических объектов Умеет: сочетать форму, цвет, материал и фактуру при разработке живописных эскизов художественно-графических объектов Имеет практический опыт: использования цветовых гармоний при создании художественно-графических объектов; использования различных художественных материалов и технических приемов живописи
1.О.16 Начертательная геометрия и технический рисунок	Знает: методы построения различных объектов с учетом перспективы по законам начертательной геометрии при изображении художественно-графических объектов Умеет: строить линейную перспективу и тени для дизайн-объектов, проводить перспективный анализ изображений Имеет практический опыт: отрисовки эскизов дизайн-объектов в соответствии с методами построения перспективы и теней
1.О.20 Типографика и шрифт	Знает: основные законы построения шрифтовых композиций; типы шрифтов и основные элементы шрифта; приемы построения рукописных шрифтов; законы шрифтовой грамотности Умеет: разрабатывать рукописные, компьютерные шрифты; создавать шрифтовые композиции из различных типов шрифтов Имеет практический опыт: создания плакатов, листовок и рекламно-полиграфической продукции на основе шрифтовой композиции
1.О.14 Пропедевтика	Знает: виды композиции, принципы и средства графической композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения

	орнаментальной композиции Умеет: создавать художественно-декоративные графические композиции различной степени сложности с использованием разнообразных графических техник и приемов Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных графических техник и приемов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч., 227 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах		
		Номер семестра		
		6	7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	432	144	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	200	64	64	72
Лекции (Л)	0	0	0	0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	200	64	64	72
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	205	71,75	71,75	61,5
Работа с поиском стиля комикса. Работа с аналогами.	71,75	0	71,75	0
Доработка альбома скетчей. Оформление итогового проекта. Подготовка к зачету	71,75	71,75	0	0
Подготовка к докладу по вильямбуху	10	0	0	10
Подготовка к экзамену	51,5	0	0	51,5
Консультации и промежуточная аттестация	27	8,25	8,25	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	зачет	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Скетчинг и иллюстрация в ручной технике подачи	64	0	64	0
2	Иллюстрация и комикс	64	0	64	0
3	Компьютерная иллюстрация и скетчинг	72	0	72	0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№	№	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-

занятия	раздела		во часов
1	1	Акварельный скетчинг. Разбираем понятие «скетчинг», смотрим разные виды скетчинга и направления. Пробуем разные материалы.	6
2	1	Акварельный скетчинг. Эскизы и наброски техники.	6
3	1	На примере простой формы отрабатываем, что такое линия, штрих, светотень на предмете. Делаем акварельную зарисовку, где учимся строить предметы и обрабатывать линером.	6
4	1	Акварельный скетчинг и линер. Создание альбома акварельных скетч-зарисовок (10 штук)	6
5	1	Скетчинг в стиле Lifestyle. Изучаем что такое композиция и какие виды бывают. Переходим к практике рисования яркими профессиональными маркерами. Рисуем скетч в стиле Lifestyle «что в моей сумочке» или «мой любимый парфюм и ингредиенты». Соблюдаем композицию. Завершающий этап-обработка.	6
6	1	Скетчинг напитков. Изучаем текстуры и фактуры. Рисуем их маркерами и акварелью. На основе полученных знаний делаем скетч напитка. Это может быть яркий глинтвейн с апельсином и палочкой корицы в металлическом стакане или сочный коктейль в прозрачном бокале.	6
7	1	Food-скетчинг и шрифтовая композиция. Соединяем скетч и леттеринг. Рисуем Foodsketch, который дополняем шрифтовой композицией. Работа маркерами и карандашами.	6
8	1	Перспектива. Рисуем Travel-скетчинг. Изучаем законы перспективы. Фронтальная и угловая. Основные понятия: линия горизонта, точки схода. Фантазируем Travel-sketch. Яркий и воздушный, который дополним вклейками авиабилетов, текстами, картами.	6
9	1	Иллюстрация героя в векторной программе. Отрисовка силуэта, костюма. деталей. Отрисовка окружения.	6
10	1	Оформление скетчинг альбома. Дорисовка основных элементов. Оформление страниц альбома	6
11	1	Подготовка к промежуточной аттестации. Оформление проекта, создание макета	4
12	2	Изучение понятия и жанра «комикс» и его структурообразующих элементов. Просмотр и анализ работ художников-комиксистов. Обсуждения жанра и поджанров. Краткое изучение истории комикса и его состояния в настоящее время. Выполнение упражнения, нацеленного на развитие навыка сочинения истории и свободного рисования.	6
13	2	Анализ аналогов. Изучение понятия «графический образ». Просмотр различных художественных работ и их анализ, нацеленный на выявление выразительных свойств изображения, а также их отсутствия. Выбор графического языка комикса.	4
14	2	Создание собственного комикса, состоящего из нескольких модулей (фреймов). Подбор иллюстрации и текста. Эскизирование.	6
15	2	Лента иллюстраций и текста в комиксе. Отрисовка иллюстраций, написание текста.	4
16	2	Цвет и графика. Работа с цветом и графикой в иллюстрации комиксов. Детализировка рисунков.	6
17	2	Компоновка кадров комикса в единую композицию. оформление комикса	6
18	2	Завершение работы над комиксом. Оформление постраничной книги. Разработка разворотов и обложки. Подготовка к печати.	6
19	2	Иллюстрация, как часть инфографики. Визуализация процесса, креативная инфографика, создание инфографики одностраничной инструкции. Разработка идеи. Эскизирование.	6

20	2	Создание инфографики одностраничной инструкции. Детализовка в графической программе. Верстка текста и иллюстрации, оформление проекта.	4
21	2	Иллюстрация на упаковке. Создание персонажа для бренда детской или пищевой упаковки. Эскизирование.	4
22	2	Иллюстрация для периодических изданий. Выбор издания и создание иллюстрации для научно-популярной статьи. Разработка эскизов, детальная разработка иллюстрации, создание разворота статьи с иллюстрацией.	6
23	2	Оформление статьи с иллюстрацией. Подготовка к промежуточной аттестации (зачету)	6
24	3	Инфографика для социальных сетей. Разработка концепции иллюстрации и инфографики для социальной сети (платформы). Описание заказчика. Бриф на разработку.	6
25	3	Инфографика для социальных сетей. Выбор графического стиля, разработка эскизов	6
26	3	Инфографика для социальных сетей. Разработка деталей. Отрисовка в компьютерной программе.	6
27	3	Инфографика для социальных сетей. Оформление проекта. Подача проекта.	6
28	3	Вильямбух - книга с картинками. Анализ аналогов, работа с литературой. Доклад на тему "Вильямбух: история и современность". Создание презентации и доклада.	6
29	3	Одностраничный вильямбух по городу Челябинску. Разработка концепции и идеи проекта. Выбор стиля графики.	6
30	3	Одностраничный вильямбух по городу Челябинску. Разработка эскизов. Начало работы на большом листе.	6
31	3	Одностраничный вильямбух по городу Челябинску. Разработка деталей. Оформление проекта. Прорисовка элементов и шрифтов. Оформление проекта.	6
32	3	Многостраничный вильямбух по биографии художника (дизайнера). Выбор художника. Поиск идеи, постановка задач на проектирование. Работа с аналогами.	6
33	3	Многостраничный вильямбух по биографии художника (дизайнера). Работа с эскизами.	6
34	3	Многостраничный вильямбух по биографии художника (дизайнера). Доработка деталей, раскладка страниц. Детализовка иллюстрации и шрифтов на различных страницах вильямбуха.	6
35	3	Многостраничный вильямбух по биографии художника (дизайнера). Доработка деталей. Оформление проекта	6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Работа с поиском стиля комикса. Работа с аналогами.	СКОТТ МАККЛАУД: Понимание комикса - Из-во "Harper Perrenial" 2016, раздел 5 "Жизнь в линиях", стр 118	7	71,75

Доработка альбома скетчей. Оформление итогового проекта. Подготовка к зачету	Джеймс Ричардс - Уличный скетчинг.	6	71,75
Подготовка к докладу по вильямбуху	Шайнбергер, Феликс Ш17 Скетчи без границ. Смелые зарисовки в дороге, в городе, на пляже и где угодно / Феликс Шайнбергер ; пер. с нем. Екатерины Якушевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 160 с. : ил.	8	10
Подготовка к экзамену	Учимся делать эскизы - ООО "Дитон", 2012.	8	51,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	6	Текущий контроль	Контрольная точка 1. акварельный скетчинг	1	10	Представлен в приложении	зачет
2	6	Текущий контроль	Контрольная точка 2. Интерьерный и фут-скетчинг	1	10	Приведен в приложении	зачет
3	6	Текущий контроль	Контрольная точка 3. Travel-скетчинг и отрисовка форм дизайна	1	10	Приведен в приложении	зачет
4	6	Текущий контроль	Контрольная точка 4. Серия иллюстраций к книге	1	5	Приведен в приложении	зачет
5	6	Текущий контроль	Контрольная точка 5. Компьютерный графический скетчинг.	1	5	Приведен в приложении	зачет
6	6	Промежуточная аттестация	Просмотр работ.	-	5	Приведен в приложении	зачет
7	7	Текущий контроль	Контрольная точка 7. Проект комикса	1	5	Приведен в приложении	зачет
8	7	Текущий контроль	Контрольная точка 8. Визуализация процесса или инструкции	1	5	Приведен в приложении	зачет
9	7	Текущий контроль	Контрольная точка 9. Иллюстрация на	1	5	Приведен в приложении	зачет

			упаковке. Создание бренд персонажа				
10	7	Текущий контроль	Контрольная точка 10. Иллюстрация для периодических изданий.	1	5	Приведен в приложении	зачет
11	7	Промежуточная аттестация	Просмотр работ. Зачет	-	5	Приведен в приложении	зачет
12	8	Текущий контроль	Контрольная точка 12. Инфографика и иллюстрация для социальных сетей	1	5	Приведен в приложении	экзамен
13	8	Текущий контроль	Контрольная точка 13. Доклад на тему "Вильямбух: история и современность".	1	5	Приведен в приложении	экзамен
14	8	Текущий контроль	Контрольная точка 14. Одностраничный вильямбух по городу Челябинску	1	5	Приведен в приложении	экзамен
15	8	Текущий контроль	Контрольная точка 15. Многостраничный вильямбух по биографии художника (дизайнера)	1	5	Приведен в приложении	экзамен
16	8	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация. Экзамен.	-	5	Приведен в приложении	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	Зачет проходит в формате просмотра всех работ студента, выполненных в течении семестра. На просмотр студент приносит все работы, выполненные в контрольных точках. Оценивается: полнота и глубина представленного материала, количество работ, идейная проработка и качество графического материала. оценка выставляется в соответствии с критериями балльно-рейтинговой системы. От 60 баллов и выше - зачтено - все работы, представленные на просмотр, соответствуют заданию, выполнены на высоком графическом уровне, сданы вовремя. Обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами самостоятельно. В работе могут допускаться незначительные ошибки. Ниже 60 баллов - не зачтено - в представленных работах, присутствуют грубые ошибки, обучающийся демонстрирует не умение создавать работу в соответствии с выбранной тематикой; не знание и не	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

1	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Фоменко, И. Г. Иллюстрация детской книги : учебное пособие / И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/153892 (дата обращения: 31.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	207 (3г)	Компьютеры с графическими программами, столы для работы.