

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

кафедрой «Дизайн»

Ливак С.С.


«18 сентябрь 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ СКЕТЧИНГ**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и анимация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4	
4	144	76	30	38	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки образования по направлению подготовки 54.03.01 дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1004 от 11 августа 2016г.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры
Протокол № 22 от 14.05.2018г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн»



Куликова М.П

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн»



Ливак С.С

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Цель дисциплины « Скетчинг» – формировать представления студентов о происхождении, свойствах и содержании современной иллюстрации, как одной из форм выражения дизайнерских компетенций, и о необходимости иллюстрации в творческом багаже графического дизайнера.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- Выработать понимание задач, стоящих перед иллюстратором, как изобразительных, так и нарративных, и дать широкий выбор инструментов для их решения.
- Подготовить к работе с новыми технологиями и носителями в разных отраслях иллюстрации.
- Дать фундаментальные знания в области иллюстрации и научить создавать неповторимые образы с присущими чертами авторского стиля.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Скетчинг» включена в вариативную часть основной образовательной программы и является предметом по выбору. Изучается в течение 3 и 4 семестра в объеме 144 часов, из которых 68 часов отводится на аудиторные занятия и 76 часов на самостоятельную работу. Форма итогового контроля по дисциплине – экзаменационный просмотр в конце каждого семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. <i>Способность 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</i>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основы академического рисунка, основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической анатомии; • принципы и основы организации пространства книги, понятие о формате издания и полосе набора, взаимосвязь текста и изображения, виды иллюстраций; • традиционные техники рисования <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять быстрые рисунки (скетчи), которые позволяют за небольшой промежуток времени визуализировать различные объекты и идеи; • организовать пространство книги, выбрать формат издания и определиться с полосой набора; • создать иллюстрацию, понимая взаимосвязь текста и изображения <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • академическим рисунком, основами композиции, перспективы, пропорциями, светотенью, тоном и цветом; • средствами выразительности для создания иллюстраций; • стилизацией и гротеском при создании иллюстраций
ОПК-4. <i>Способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании</i>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современную шрифтовую культуру, как шрифт существует и взаимодействует с иллюстрацией; • компьютерные графические программы для переложения и доводки рисованных объектов на цифровые технологии; • основные принципы работы с векторными и растровыми изображениями <p>уметь:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • работать со шрифтом в условном, плоскостном пространстве листа книги; • закомпоновать шрифт во взаимодействии с иллюстрацией; • пользоваться инструментарием и возможностями графических пакетов при работе с векторными и растровыми изображениями <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современной шрифтовой культурой, компоновкой шрифта во взаимодействии с иллюстрацией; • компьютерными графическими программами для переложения и доводки рисованных объектов на цифровые технологии; • инструментарием и возможностями графических пакетов при работе с векторными и растровыми изображениями
ПК-1. <i>Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • что такое стилизация и гротеск; • правила и законы создания рисованных историй (комиксов); • основы визуального решения – метафора, метонимия, аллегория, ирония, гипербола и т.д. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придумать идею, написать сценарий, сделать раскадровку, разбить лист на панели, нарисовать комикс, используя правила и законы создания рисованных историй; • создать образ персонажа, учитывая личностные характеристики героя, сделать его выразительным и уникальным; • использовать графические методы усиления выразительности <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инструментарием для создания идеи, сценария, раскадровки при рисовании комикса, правилами и законами рисованных историй; • навыками создания персонажа, выраженные через личные качества героя, его гармоничное сочетание с окружающим миром; • навыками создания визуальных образов за счет графических методов усиления выразительности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	68
практических	30	38	68
Самостоятельная работа (всего)	42	34	76
Вид промежуточной аттестации	экзаменационный просмотр	экзаменационный просмотр	
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Основы скетчинга	<p>1.1. Создание скетчей на эмоциональное состояние героя «Семь смертных грехов». Приобретение навыков быстрого рисования. Скетч – проба воплотить свои мысли, произвести генерацию идей, получить впечатление о результате. Техника скетчинга – основной инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи другим с помощью рисунка. Инструментарий. Тайминг.</p> <p>1.2. Проиллюстрировать стихотворение Георгия Остера из книги «Вредные советы». Создать и закомпоновать в одной полосе набора 2-3 иллюстрации (полосная, полуpolloсная иллюстрация, иллюстрация на вылет, иллюстрация в оборку) вместе с названием стихотворения и текстом. Выработка собственной манеры и поиск стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей содержание стихотворения. Единство изображения и текста.</p>	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1
Раздел 2. Основы коммерческой иллюстрации	<p>2.1. Создание рисованных историй – комиксов. Создание кадроплана, оптимальное соотношение визуального ряда и текста – для получения связного рассказа. Взаимодействие визуальной и текстовой сторон изображения, как особый тип повествования, сочетающий зрительное и вербальное. Кадры рисованных историй статичны, они ожидают только в воображении читателя – в момент, когда читатель мысленно соединяет две разрозненные картинки в связную историю. Задача — создать такую историю.</p> <p>2.2. Шаржи на сокурсников и преподавателей. Работа со стилизацией образа. Традиционные техники рисования, переложение их на электронные виды носителей. Выработка собственной манеры и поиск</p>	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

	стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей характер человека.	
--	--	--

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	CPC	Всего час.
Раздел 1. Основы скетчинга	30	42	72
Раздел 2. Основы коммерческой иллюстрации	38	34	72
Всего	68	76	144

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

- Герчук Ю.Я. Художественные миры книги / Ю. Я. Герчук. – М.: Книга, 1989.
- Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – М. : ИндексМаркет, 2011. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4340. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9901107-4-8.

6.2 Дополнительная литература

- Кричевский В. Г. Николай Ильин: "У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки" / В.Г. Кричевский. - М. : Самолет : Типолигон, 2000.
- Бартеншоу К. Фундаментальные основы креативной рекламы / К. Бартеншоу, Н. Махон, К. Барфут. М. : 3dCooking, 2008. – (Реклама). ISBN 978-5-904011-01-7.
- В. Папанек. Дизайн для реального мира / В. Папанек. - М. : Издатель Д. Аронов, 2004.
- Лапин А.И. Плоскость и пространство, или жизнь квадратом / А. И. Лапин. - М. : Л. Гусев, 2006. - ISBN 5-9649-0007-0.
- Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги / С.Ф. Добкин. – М. : Книга, 1971.

6. Герчук Е. Архитектура книги / Е. Ю. Герчук. - М. : «ИндексМаркет», 2011. - ISBN 978-5-9901107-6-2.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). - URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

ноутбук, LCD-телевизор

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

– читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

– зал каталогов – 7 мест;

– фонотека на 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСAbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Лист обновлений

14.05.2018г. рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены на заседании кафедры «Дизайн графический» (**протокол № 22**) по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн и анимация» , профиль подготовки «Дизайн коммуникативный».

30.05.19г. на заседании кафедры «Дизайн графический» (**протокол № 10**) утверждены обновления образовательной программы в части: календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата; рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

- список литературы;
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы СГИИ им. Д.Хворостовского).

А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.

31.08.2020г. на заседании кафедры (**протокол № 1**) утверждены обновления образовательной программы в части:

рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

- список литературы;
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы СГИИ имени Д. Хворостовского).

А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.