

Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
кафедрой «Дизайн»

Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СКЕТЧИНГ**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

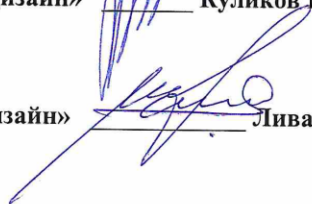
Трудоемкость		Контактные часы	Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			3	4		
4	144	102	42	45	57	–	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.

Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Куликов Владимир Михайлович

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Скетчинг» изучается в течение 3 и 4 семестра на 2 курсе обучения. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен 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
ПК-1. <i>Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i>	знать: <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. уметь: <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;

	<ul style="list-style-type: none"> 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
<p>ПК-4. <i>Способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании</i></p>	<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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)	Всего часов
--------------------	---------------------------	-------------

	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	45	57	102
лекционных	-	-	-
практических	45	57	102
индивидуальных	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	27	15	42
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен	Экзамен
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 компоновать в одной полосе набора 2-3 иллюстрации (полосная, полуполосная 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>	ПК-1, ПК-4
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 оживают 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 стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей характер человека.</p>	ПК-1, ПК-4

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 1. Основы скетчинга	45	27	72
Раздел 2. Основы коммерческой иллюстрации	57	15	72
Всего	102	42	144

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. – М.: Книга, 1989
2. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. Яна Франк. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2010
3. Звонарёва Л., Кудрявцева Л. Andersen и русские иллюстраторы. – М.: Арбор, 2005
4. Кудрявцева Л.С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги. – М.: Московские учебники, 2008
5. Лоренс Зиген. Цифровая иллюстрация. Мастер-класс по креативному имиджмейкингу. Издательство: Астрель, АСТ, 2005

6.2. Дополнительная литература

1. Кричевский В. Николай Ильин: У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки. Издательство: Студия "Самолет", 2000 г
2. Фундаментальные основы креативной рекламы. Кен Бартеншоу, Ник Махон, Кэролайн Барфут. Издательство: 3dCooking, 2008
3. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). Издательство: Индекс Маркет, 2011
4. В. Папанек. Дизайн для реального мира. Предисловие В. Аронова, 2010
5. Яна Франк. 365 дней очень творческого человека. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2010
6. Лапин А.И. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом. Издательство: Леонид Гусев, Мила Сидоренко, 2008
7. Каталог «Современная иллюстрация». Издательство: Index Design & Publishing, 2007
8. Добкин С.Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1986
9. Адамов Е.Б., Бельчиков И.Ф. и др. Художественное конструирование и

оформление книги. – М.: Книга, 1971

10. Герчук Е. Архитектура книги. Издательство: «ИндексМаркет», 2011

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

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

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:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

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.

7. 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, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».