

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21»_февраля_ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция

Учебный план: 2023-2024 29.03.05 ИТМ КШИ ОО №1-1-3.plx

Кафедра: **25** Конструирования и технологии швейных изделий

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Профиль подготовки: Конструирование швейных изделий
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
2	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет с оценкой
	РПД	34	37,75	0,25	2	
3	УП	51	56,75	0,25	3	Зачет с оценкой
	РПД	51	56,75	0,25	3	
Итого	УП	153	170,25	0,75	9	
	РПД	153	170,25	0,75	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 962

Составитель (и):

Доцент

Колобов Александр
Сергеевич

Старший преподаватель

Синявская Кира
Викторовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой конструирования и технологии
швейных изделий

Сурженко Евгений
Яковлевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сурженко Евгений
Яковлевич

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области объемно-пространственного мышления, графического и живописного изображения фигуры человека и материальных объектов на плоскости при помощи различных материалов. Сформировать компетенции обучающегося в области пластической, орнаментальной и конструктивной структуры костюма через практические навыки создания композиционных решений различными выразительными художественно-графическими средствами.

1.2 Задачи дисциплины:

сформировать навыки изображения фигуры человека на основе знания костно-мышечной системы;

- развить графические навыки и умение изображать объекты по памяти, по представлению и пониманию;
- сформировать и развить навыки применения выразительных средств рисунка и живописи;
- развить чувство цвета и научить применению основных законов цветоведения в живописи.
- сформировать понимание сущности, роли и значения композиции в произведении
- развить чувство композиции на плоском листе и в объеме

объеме

- сформировать и развить навыки применения выразительных средств композиции на плоском листе и в объеме
- развить чувство композиции и пропорционирования в связи с модулем человеческой фигуры.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Основы прикладной антропологии и биомеханики

Основы проектной деятельности

Технология изделий легкой промышленности

Формообразование и макетирование

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен к компьютерному моделированию, визуализации, и презентации моделей швейных изделий
--

Знать: Основные приемы и методы художественно-графических работ, обеспечивающие высокий уровень эстетических качеств швейных изделий

Уметь: Воспринимать пространство, движение, единство формы и содержания, натурную постановку

Владеть: Практическими навыками в рисовании объемных геометрических тел, предметов и групп предметов, фигуры человека
--

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля	
		Пр. (часы)				
Раздел 1. Основы графики и линейно-объемного рисунка	1				К,ДЗ,КПр	
Тема 1. Качество и формы линий		3	5	ИЛ		
Тема 2. Виды текстуры и выразительность линий		4	5	НИ		
Тема 3. Пятно, точка, силуэт, основные геометрические формы в композиции		5	3	ИЛ		
Раздел 2. Основные геометрические формы, образующие одежду						КПр,ДЗ
Тема 4. Текстурированные конус, пирамида, шар, куб		6	6,25	НИ		
Тема 5. Цветотекстурная разработка основных геометрических форм		2	6	НИ		
Раздел 3. Рисование анатомических и тектонических особенностей структуры скелета человека						КПр,ДЗ
Тема 6. Основные части скелета, их форма и взаимодействие		22	5	ИЛ		
Тема 7. Изображение мышечной системы человека		5	6	НИ		
Раздел 4. Изображение фигуры						КПр,ДЗ
Тема 8. Пропорционирование. Разработка шаблона фигуры человека.		5	8	НИ		
Тема 9. Изображения фигуры с учетом антропометрических данных. Разработка шаблона индивидуальной фигуры.		2	10	НИ		
Тема 10. Постановка фигуры на опорную ногу		5	3,5	ИЛ		
Раздел 5. Зарисовки фигуры						К,ДЗ
Тема 11. наброски фигуры в движении		3	6	НИ		
Тема 12. наброски фигуры в различных техниках		6	12	ИЛ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			68	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)			0,25			
Раздел 6. Основы композиции		2				ДЗ,КПр
Тема 13. Построение композиции. Пропорционирование, ритм, тон	4		5	ИЛ		
Тема 14. Виды композиции. Статика и динамика композиции. Законы, свойства и категории композиции.	3		5	ИЛ		
Тема 15. Понятие композиции в графике. Законы, свойства и категории композиции	5		6	НИ		
Тема 16. Виды и типы орнамента. Орнаментальная полоса.	2		5	НИ		
Раздел 7. Основы стилизации						К
Тема 17. Характеры и типы бионических форм (зарисовки натурные)	3		7	ИЛ		
Тема 18. Понятия стиля, стилизации, стилистики	12		4,75	ИЛ		

Тема 19. Композиция листа. Колористическая и тоновая разработка.		5	5	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 8. Колористика. Практика. (упражнения)					ДЗ, КПр
Тема 20. Классические системы, раскрывающие гармонические свойства физики цвета		5	10	ИЛ	
Тема 21. Цветовые упражнения, освоение названий красок, цветов, в соответствии с структурой цветового		8	10	НИ	
Тема 22. Колористический натюрморт. Вариации		8	10	ИЛ	
Раздел 9. Рисование ткани, эскизная графика					КПр, К
Тема 23. Стоящая фигура (силуэт, структура, элементы освещенности)	3	9	6	ИЛ	
Тема 24. Движение стоящей фигуры, типичные позы		5	5,75	ИЛ	
Тема 25. Основные геометрические формы ткани, Основные виды пересечений цилиндрических форм в тканях		8	7	ИЛ	
Тема 26. Композиция листа, колористическая и тоновая разработка		8	8	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	56,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		153,75	170,25		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	<p>Дает определение основных форм в композиции, характеризует приемы художественно-графической композиции, оценивает гармоничность линий и качество силуэта.</p> <p>Рисует геометрические объекты в пространстве, с натуры, по памяти и по представлению используя контрастные и нюансные свойства композиционных элементов (точка-линия-пятно-форма).</p> <p>Выполняет кратковременные зарисовки бионических объектов и наброски фигуры человека; применяет различные материалы и техники графической подачи.</p>	<p>Вопросы устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое понимание материала, самостоятельно выполняет задания, предусмотренные	

	<p>программой; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие способности, грамотно использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.</p>	
4 (хорошо)	<p>Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания. Допускает не существенные погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.</p> <p>Допускает существенные погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
2	<p>Ответ неполный, обучающийся</p>	

(неудовлетворительно)	показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Зачтено	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, способен правильно применить основные методы и инструменты при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.	
Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, допускает неточности в формулировках и доказательствах, нарушения в последовательности изложения программного материала; неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Какие инструменты и способы движения инструментов влияют на формы и характер линий
2	Направление линий и выражение настроения композиции
3	Что такое текстура линии
4	Напряжение линий, сила движения линий
5	Как формы линий связаны с их бионической функцией
6	Типы бионических линий в образовании основных геометрических тел
7	Как влияет масштаб точки и какие действия создает точка в композиции
8	Основные свойства силуэта и его читаемость
9	Свойства силуэта в выразительности конуса, пирамиды, куба
10	Основные свойства перспективного изображения куба
11	Перечислить типы перспективных способов изображения куба, шара, конуса, пирамиды
12	Несомые и несущие детали скелета человека
13	Основные кости скелета, оставляющие опору фигуры
14	Движение скелета при статической позе фигуры
15	Движение скелета при разных способах динамического движения
Семестр 2	
16	Как взаимодействуют контрастные и нюансные цвета в исполненной композиции
17	Влияние цвета и текстуры фона на гармоническое решение композиции
18	Что такое тор?

19	Перечислите примеры тороидальных форм в природе
20	В чем суть белого цвета по Исааку Ньютону?
21	Основные цвета по цветовому кругу Гете
22	Что такое симультанный контраст?
23	Как взаимодействуют контрастные цвета при разных количествах?
24	Кто такой Ионаннес Иттен?
25	Назовите основные красные краски и дополнительные красные тона
26	Что такое СМΥΚ?
27	Назовите основные синие краски и сочетаемые пары красок
28	Что такое "земли"?
29	Какие итальянские провинции дали названия краскам в классической живописи?
30	Основные гармонизирующие сложные серые цвета
31	Основные свойства цветовой гармонии
32	Взаимодействие формы и цвета, глубина и вес предмета
Семестр 3	
33	Способ передачи фигуры в одежде
34	Роль света и цвета в формообразовании силуэта фигуры
35	Пропорции фигуры человека и типичные позы стоящей фигуры
36	Как зависит движение ткани (одежды) от динамики движения фигуры?
37	Какие геометрические формы участвуют в образовании складок ткани?
38	Как зависит формообразование складок от толщины и структуры ткани?
39	Основные способы размещения изображения в листе
40	Как влияют пропорции листа на композицию?
41	Как влияют на композицию листа диагонали противоположащих углов?
42	Какие свойства горизонта листа действуют в композиции?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1 семестр:

1. Изобразить три вида перспективы куба
3. Изобразите основные пропорции стоящей фигуры человека
4. Изобразите основные несущие кости скелета фигуры человека

2 семестр:

1. Выполнить эскиз динамической композиции с использованием линий, точек, треугольников.
2. Выполнить эскизную стилизацию зарисовки природного элемента (цветы, птички или насекомого). В трех геометрических форматах: треугольник, круг, квадрат.
3. Выполнить эскиз абстрактной цветовой композиции.

3 семестр

1. Выполнить наброски с фигуры человека. Не менее 10 рисунков.
 - Женская фигура в фас (спереди).
 - Женская фигура с боку.
 - Женская фигура со спины.
 - Сидячая женская фигура.
 - Мужская фигура со спины.
 - Мужская фигура в фас (спереди).
 - Сидячая мужская фигура.
 - Детские фигуры.
 - Женские фигуры в объемной одежде с драпировками или складками.
 - Женская фигура большого размера.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Представить работы семестра

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Макарова М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Тарасова Д. Я., Синявская К. В.	Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция. Самостоятельная работа. Контрольные работы	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017728
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Рац, А. П., Браславская, Д. И.	Живопись	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/27462.html
Лавренко Г. Б.	Живопись. Техника классической акварели. Интерактивные занятия в форме мастер-класса	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2591
Мыслицкий В. С.	Живопись	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2592
Синявская К. В., Тарасова Д. Я.	Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция. Контрольная работа 2	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018259
Кудряшова Е. С.	Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340
Никитин А. М.	Художественные краски и материалы	Москва: Инфра-Инженерия	2016	http://www.iprbookshop.ru/51739.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
3. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

CorelDraw Graphics Suite X7

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Манекен, шар, куб, конус, скелет, схемы и таблицы цветоведение

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду