

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 РИНПО КШИ ЗАО №1-3-3.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	8	96	4	3	Зачет
	РПД	8	96	4	3	
2	УП	8	204	4	6	Зачет с оценкой
	РПД	8	204	4	6	
Итого	УП	16	300	8	9	
	РПД	16	300	8	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

Формообразование и макетирование

Технология изделий легкой промышленности

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен к проектированию модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых сезонных, тематических, ролевых моделей/коллекций одежды
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
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Основы графики и линейно-объемного рисунка	1			
Тема 1. Качество и формы линий			8	ИЛ
Тема 2. Виды текстуры и выразительность линий			12	НИ
Тема 3. Пятно, точка, силуэт, основные геометрические формы в композиции			8	ИЛ
Раздел 2. Основные геометрические формы, образующие одежду				
Тема 4. Текстурированные конус, пирамида, шар, куб			12	НИ
Тема 5. Цветотекстурная разработка основных геометрических форм			9	НИ
Раздел 3. Рисование анатомических и тектонических особенностей структуры скелета человека				
Тема 6. Основные части скелета, их форма и взаимодействие		1	7	ИЛ
Тема 7. Изображение мышечной системы человека			4	НИ
Раздел 4. Изображение фигуры человека				
Тема 8. Пропорционирование. Разработка шаблона фигуры человека.			7	НИ
Тема 9. Изображения фигуры с учетом антропометрических данных. Разработка шаблона индивидуальной фигуры.			8	НИ
Тема 10. Постановка фигуры на опорную ногу			13	ИЛ
Раздел 5. Зарисовки фигуры				
Тема 11. наброски фигуры в движении		1	4	НИ
Тема 12. наброски фигуры в различных техниках		6	4	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	96	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 6. Основы композиции		2		
Тема 13. Построение композиции. Пропорционирование, ритм, тон			14	ИЛ
Тема 14. Виды композиции. Статика и динамика композиции. Законы, свойства и категории композиции.			13	ИЛ
Тема 15. Понятие композиции в графике. Законы, свойства и категории композиции			10	НИ
Тема 16. Виды и типы орнамента. Орнаментальная полоса.			11	НИ
Раздел 7. Основы стилизации				
Тема 17. Характеры и типы бионических форм (зарисовки натурные)			14	ИЛ
Тема 18. Понятия стиля, стилизации, стилистики			16	ИЛ

Тема 19. Композиция листа. Колористическая и тоновая разработка.		13	НИ
Раздел 8. Колористика. Практика. (упражнения)			
Тема 20. Классические системы, раскрывающие гармонические свойства физики цвета		18	ИЛ
Тема 21. Цветовые упражнения, освоение названий красок, цветов, в соответствии с структурой цветового	1	18	НИ
Тема 22. Колористический натюрморт. Вариации		20	ИЛ
Раздел 9. Рисование ткани, эскизная графика			
Тема 23. Стоящая фигура (силуэт, структура, элементы освещенности)	1	14	ИЛ
Тема 24. Движение стоящей фигуры, типичные позы	1	14	ИЛ
Тема 25. Основные геометрические формы ткани, Основные виды пересечений цилиндрических форм в тканях	1	14	ИЛ
Тема 26. Композиция листа, колористическая и тоновая разработка	4	15	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	8	204	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)	0,25		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	16,5	300	

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

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 программой; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для последующей профессиональной	

	деятельности; проявляет творческие способности, грамотно использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.	
4 (хорошо)	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. 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.	
3 (удовлетворительно)	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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 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. 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.	
2 (неудовлетворительно)	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. 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
Курс 1	
1	Как взаимодействуют контрастные и нюансные цвета в исполненной композиции
2	Влияние цвета и текстуры фона на гармоническое решение композиции
3	Что такое тор?
4	Перечислите примеры тороидальных форм в природе
5	В чем суть белого цвета по Исааку Ньютону?
6	Основные цвета по цветовому кругу Гете
7	Что такое симультанный контраст?
8	Как взаимодействуют контрастные цвета при разных количествах?
9	Кто такой Ионаннес Иттен?
10	Назовите основные красные краски и дополнительные красные тона
11	Что такое СМΥК?
12	Назовите основные синие краски и сочетаемые пары красок
13	Что такое "земли"?
14	Какие итальянские провинции дали названия краскам в классической живописи?
15	Основные гармонизирующие сложные серые цвета
16	Основные свойства цветовой гармонии
17	Взаимодействие формы и цвета, глубина и вес предмета
18	Какие инструменты и способы движения инструментов влияют на формы и характер линий
19	Направление линий и выражение настроения композиции
20	Что такое текстура линии
21	Напряжение линий, сила движения линий
22	Как формы линий связаны с их бионической функцией

23	Типы бионических линий в образовании основных геометрических тел
24	Как влияет масштаб точки и какие действия создает точка в композиции
25	Основные свойства силуэта и его читаемость
26	Свойства силуэта в выразительности конуса, пирамиды, куба
27	Основные свойства перспективного изображения куба
28	Перечислить типы перспективных способов изображения куба, шара, конуса, пирамиды
29	Несомые и несущие детали скелета человека
30	Основные кости скелета, оставляющие опору фигуры
31	Движение скелета при статической позе фигуры
32	Движение скелета при разных способах динамического движения
Курс 2	
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 противоположных 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				
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Макарова М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
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
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
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
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

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