

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция

Учебный план: 2024-2025 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:

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
- 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	КПр,ДЗ
Раздел 2. Основные геометрические формы, образующие одежду					
Тема 4. Текстурированные конус, пирамида, шар, куб		6	6,25	НИ	
Тема 5. Цветотекстурная разработка основных геометрических форм		2	6	НИ	КПр,ДЗ
Раздел 3. Рисование анатомических и тектонических особенностей структуры скелета человека					
Тема 6. Основные части скелета, их форма и взаимодействие		22	5	ИЛ	
Тема 7. Изображение мышечной системы человека		5	6	НИ	КПр,ДЗ
Раздел 4. Изображение фигуры					
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	КПр,ДЗ
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			
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	К
Раздел 7. Основы стилизации					
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	Движение скелета при разных способах динамического движения
2	Движение скелета при статической позе фигуры
3	Основные кости скелета, оставляющие опору фигуры
4	Несомые и несущие детали скелета человека
5	Перечислить типы перспективных способов изображения куба, шара, конуса, пирамиды
6	Основные свойства перспективного изображения куба
7	Свойства силуэта в выразительности конуса, пирамиды, куба
8	Основные свойства силуэта и его читаемость
9	Как влияет масштаб точки и какие действия создает точка в композиции
10	Типы бионических линий в образовании основных геометрических тел
11	Как формы линий связаны с их бионической функцией
12	Напряжение линий, сила движения линий
13	Что такое текстура линии
14	Направление линий и выражение настроения композиции
15	Какие инструменты и способы движения инструментов влияют на формы и характер линий
Семестр 2	
16	Взаимодействие формы и цвета, глубина и вес предмета
17	Основные свойства цветовой гармонии
18	Основные гармонизирующие сложные серые цвета
19	Какие итальянские провинции дали названия краскам в классической живописи?
20	Что такое "земли"?

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

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				
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
Мыслицкий В. С.	Живопись	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2592
Никитин А. М.	Художественные краски и материалы	Москва: Инфра-Инженерия	2016	http://www.iprbookshop.ru/51739.html
Кудряшова Е. С.	Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340
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
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

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