

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ляшенко Татьяна Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.02.2026 17:28:21
Уникальный программный ключ:
6f70794d4ae80e71b4eb424a71db89beedf6b85c

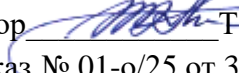
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«**ВЫСШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**»

Кафедра дизайна моды

Принято:
Ученым Советом АНО ВО
«ВХУТЕИН»
Протокол № 01-25 от 28.01.2025

Утверждаю:

Ректор Т.В. Ляшенко
Приказ № 01-о/25 от 30.01.2025

Рабочая программа дисциплины

Скетчинг

Направление подготовки

54.03.01 «ДИЗАЙН»
(уровень бакалавриата)

Квалификация
Бакалавр

Направленность (профиль)
Дизайн моды

Форма обучения
очная

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Задачи курса:</i>	3
2. Объем дисциплины в зачетных единицах	4
3. Содержание дисциплины	4
<i>Тема №1. Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций</i>	4
<i>Тема №2. Материалы и принадлежности для рисования</i>	4
<i>Тема №3. Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным</i>	4
<i>Тема №4. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел</i>	4
<i>Тема №5. Светотень в скетчинге</i>	4
<i>Тема №6. Композиционные сценарии рисунков</i>	4
<i>Тема №8. Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция</i>	5
<i>Тема №9. Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры</i>	5
<i>Тема №10. Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции</i>	5
<i>Тема №11. Персонаж. Сториборд. Раскадровка</i>	5
<i>Тема №12. Использование быстрого рисунка в печатной графике</i>	5
<i>Тема №13. Цифровое проектирование</i>	6
4. Рекомендуемые образовательные технологии	8
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	9
а) основная учебная литература	9
б) дополнительная учебная литература	9
6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	9
6.2. Пример творческого задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций	10
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы	13
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	14
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	15
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	15
10. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов	16

1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения дисциплине

Цель курса - приобретение студентами теоретических знаний по вопросам иллюстрирования и создания визуальных образов и текстов, формирование у студентов практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера в различных областях современных визуальных коммуникаций.

Задачи курса:

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области создания визуальных образов и текстов;
- ознакомление с новыми пластическими ходами в искусстве иллюстрации;
- ориентирование в многообразии графических стилей и форм современной визуальной среды;
- приобретение практических навыков работы в области иллюстрирования для создания высококачественных графических материалов для дизайн-проектов.

В результате обучения дисциплине обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательной программой:

Таблица 1

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3	Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Выбирает художественные средства и приемы проектной графики, необходимые для воплощения эскизного предложения в сфере дизайна
		ОПК-3.2. Находит оптимальные графические, композиционные, стилистические приемы для демонстрации своих идей, эскизов в области дизайна. Обосновывает выбранные стилистические и графические приемы, необходимые для проектирования дизайн-продукции
		ОПК-3.3. Воплощает технически и художественно проектную идею в сфере дизайна

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа. Объем контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается учебным планом.

3. Содержание дисциплины

Тема №1. Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций

Виды рисунка. Скетчинг и его особенности. Материалы и техники исполнения. Методы презентации графических работ. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ. Композиция: контрасты и нюансы в зарисовках, работа с фреймами, перспективой, глубиной изображений и построением планов. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме. Различные форматы визуальных решений.

Тема №2. Материалы и принадлежности для рисования

Материально-технические средства рисунка. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами. Постановка руки. От точки к линии. Типы штриховок. Понятие "картинной плоскости". Проекция и перспектива в быстром рисовании. Эффекты и применение текстур, коллажирования в рисовании. Техника скетча. Техника "двух рук". Скетчи, эскизы, этюды в работе дизайнера с клиентом.

Тема №3. Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным

Рисование основных геометрических форм. Внешние и внутренние признаки объектов. Двухмерные фигуры и их изображение. Силуэт и линия. Линейное плоскостное построение. Условно-плоскостное изображение предметов. Правила формальной композиции. Общая схема рисунка. Использование диафрагмы и фреймов для выбора композиции. Определение формы и силуэта формы. Способы передачи сходства с помощью пропорциональных отношений и правильного определения направлений линии.

Тема №4. Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел

Основы линейной перспективы. Воздушная перспектива и ее законы. Этапы перспективного построения пространства. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел. Иллюзия пространства и глубины в композиции. Линия горизонта и уровень глаз. Определение средней точки. Построение перспективы с одной и двумя точками схода. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.

Тема №5. Светотень в скетчинге

Теория и практика светотени. Светотеневая моделировка различных форм. Тональная градация. Поэтапное выявление объема. Тональные отношения между предметами. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины. Построение теней. Светочи, растяжки, "оживляж". Составление светотеневой карты. Источник света. Усиление эффекта освещения. Распределение больших пятен от черного к белому. Влияние воздушной перспективы на светотень. Текстуры. Контраст текстур.

Тема №6. Композиционные сценарии рисунков

Виды композиции. Композиционная транскрипция. Художественные средства построения композиции. Средства гармонизации в композиции. Принципы композиционно-художественного формообразования. Композиционные оси и результат сценографии. Натюрморты из предметов быта (карандаш, уголь, соус, сангина, тушь). Создание серии рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков. Особенности рисунка человека (поза, стилизация, силуэт). Человеческая поза и движение.

Тема №7. Интерьер, экстерьер, пейзаж

Понятие аксонометрии, сферической, панорамной и парцептивной перспективы. Поэтапное построение интерьера. Виды пейзажа (рисование на пленэре). Рисование природных форм (микро, макро). Изображение пейзажа в различных изобразительных школах. Гризайль. Изображение пейзажа в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, сепия). Изображение архитектурной среды.

Тема №8. Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция

Понятие пропорций. Пропорции «золотого сечения». Особенности телосложения фигуры человека. Упрощение сложных форм до простых геометрических форм. Распределение масс и центра тяжести тела в статике и динамике. Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. Конструктивная пластика движения человеческого тела. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов.

Тема №9. Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры

Схема пропорций головы человека во фронтальном и профильном изображении. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека. Пластическая анатомия костей черепа (рисунок черепа). Преломление головы на плоскости (обрубка с натуры). Пластическая анатомия мышц головы (экорше с натуры). Пластическая анатомия частей лица. Свето-теневая моделировка формы головы. Определение индивидуальных характеристик. Фиксирование индивидуальных особенностей в портрете.

Тема №10. Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции

Сценарная раскадровка. Работа с текстом. Принципы перевода вербальной информации в визуальную. Понятие «режиссерского ряда» в создании инфографической композиции. Графический язык. Выбор формы для визуализации. Символические индексные и иконические изображения. Сочетание образа и информативности. Структура подачи визуальной информации, иерархия. Принципы построения многоуровневых композиций. Принцип соподчинения в многоуровневой композиции.

Тема №11. Персонаж. Сториборд. Раскадровка

Область действия персонажа. Технические требования к персонажу в различных отраслях графического дизайна. Целевая аудитория персонажа. Создание концепта. Одушевление образа. Определение ярких характерных признаков персонажа. Выбор техники исполнения. Сториборд и «Клиентский сториборд» задачи и функции. Логика пространственной мизансцены. Плановость в 2D и 3D проекциях. Раскадровка.

Тема №12. Использование быстрого рисунка в печатной графике

Печатная продукция на основе скетчинга. Трафарет. Монотипия. Диатипия. Гравюра на картоне. Акватипия. Граттаж. Печать-клише. Технология печатной графики. Подготовка

рисунка, техника выполнения оттиска. Материалы и инструменты.

Тема №13. Цифровое проектирование

Графические программы в создании визуального образа. Цифровое оборудование дизайнера при создании эскизов и скетчей. Формат: баланс массы и пустоты. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop. Сборка портфолио и обработка в цифровом формате. Скечбуки (итоговая творческая работа).

Практические занятия

№ и название темы	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 1. <i>Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций.</i>	Практическое занятие №1. <i>Скетчинг как инструмент системы визуальных коммуникаций.</i> 1. Проанализировать виды рисунка. Рассмотреть скетчинг и его особенности. 2. Перечислить другие области использования скетчинга для решения дизайнерских задач. 3. Подготовить краткий обзор различных дизайнерских решений, где используется быстрый рисунок.	Дискуссия, опрос
Тема 2. <i>Материалы и принадлежности для рисования.</i>	Практическое занятие №2. <i>Материалы и принадлежности для рисования</i> 1. Рассмотреть особенности работы карандашом и другими графическими материалами. 2. Рассмотреть правила постановки руки, типы штриховок. 3. Рассмотреть проекции и перспективу в быстром рисовании.	Дискуссия, опрос
Тема 3. <i>Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным.</i>	Практическое занятие №3. <i>Основные геометрические формы: от плоскостных, двумерных к трехмерным.</i> 1. Сделать 10-15 композиций, используя кадрирование. 2. Изготовить диафрагму из плотной бумаги. Сделать 10-15 композиционных набросков различных объектов с помощью диафрагмы. 3. Графически «рассказать» о содержимом сумки, используя композицию из	Просмотр творческих работ

	нескольких фреймов на плоскости листа. Формата А4-А3.	
Тема 4. <i>Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел.</i>	Практическое занятие №4. <i>Перспективное изображение плоских фигур и геометрических тел.</i> 1. На условных схемах отобразить принцип линейной перспективы с одной и двумя точками схода. 2. Отобразить схемы построения ракурса городского пейзажа с «высоты птичьего полета». Формат А4. 3. Натурные зарисовки крупных предметов интерьера и пространства помещений с учетом перспективного сокращения. Формат А4-А3	Просмотр творческих работ
Тема 5. <i>Светотень в скетчинге</i>	Практическое занятие №5. <i>Светотень в скетчинге</i> 1. Отобразить способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины, построения теней. 2. Составить свето-теневую карту для выбранного натюрморта. 3. Выполнить несколько скетчей в различном тональном диапазоне. Формат А3-А4.	Просмотр творческих работ
№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 6. <i>Композиционные сценарии рисунков.</i>	Практическое занятие №6. <i>Композиционные сценарии рисунков.</i> 1. Создать натюрморты из предметов быта. 2. Создать серию рисунков с использованием 3-х и 4-х точек зрения 3. Создать коллаж, используя метод комбинаторики.	Просмотр творческих работ
Тема 7. <i>Интерьер, экстерьер, пейзаж.</i>	Практическое занятие №7. <i>Интерьер, экстерьер, пейзаж</i> 1. Поэтапное построение интерьера. 2. Изображение пейзажа в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, сепия). 3. Изображение архитектурной среды	Просмотр творческих работ
Тема 8. <i>Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция.</i>	Практическое занятие №8. <i>Пропорции человеческого тела. Шаблон - упрощенная геометрическая конструкция</i> 1. Особенности телосложения фигуры человека. 2. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов 3. Отработать пропорциональные	Просмотр творческих работ

	отношения на краткосрочных набросках с натуры. Формат А4.	
Тема 9. <i>Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры.</i>	Практическое занятие №9. <i>Пропорции головы и лица человека. Изучение шаблона, краткосрочные наброски с живой натуры</i> 1. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека 2. Свето-теневая моделировка формы головы. 3. Отработать пропорциональные отношения на краткосрочных набросках с натуры. Формат А4.	Просмотр творческих работ
Тема 10. <i>Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции.</i>	Практическое занятие №10. <i>Визуальный рассказ. Создание инфографической композиции</i> 1. Выбор формы для визуализации. 2. Работа с текстом. 3. По заданному контенту вычленить фабулу для визуального рассказа, сделать раскадровку.	Просмотр творческих работ
№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 13. <i>Цифровое проектирование.</i>	Практическое занятие №13. <i>Цифровое проектирование</i> 1. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении. 2. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop. 3. Сборка портфолио и обработка в цифровом формате. Скечбуки (итоговая творческая работа)	Просмотр творческих работ

4. Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные письменные работы;
- внеаудиторные письменные работы;
- тестирование.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература

1. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство: монография - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011 режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90050
2. Неклюдова Т. П., Лесной Н. В. Рисунок: учебное пособие - Ростов-на-Дону|Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499886
3. Уткин А. Л. Анатомический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018 режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499688
4. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017 режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499576
5. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017 режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499578

б) дополнительная учебная литература

1. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок. С эл. прил. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65349
2. Зорин, Л.Н. Рисунок [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 99 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50693
3. Коробейников В. Н., Ткаченко А. В., Академическая живопись: учебное пособие. Издательство: Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016, режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649&sr=1>

6. Фонд оценочных средств

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценкИзнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.1 Вопросы для устного опроса

1. Проанализировать виды рисунка. Рассмотреть скетчинг и его особенности.
2. Перечислить области использования скетчинга для решения дизайнерских задач.
3. Подготовить обзор дизайнерских решений, где используется быстрый рисунок.
4. Рассмотреть особенности работы карандашом и другими графическими материалами.
5. Рассмотреть правила постановки руки, типы штриховок.
6. Рассмотреть проекции и перспективу в быстром рисовании.

6.2 Пример творческого задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

1. Отобразить способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины, построения теней.
2. Составить свето-теневую карту для выбранного натюрморта.
3. Выполнить несколько скетчей в различном тональном диапазоне. Формат А3-А4.
4. Создать натюрморты из предметов быта.
5. Создать серию рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков
6. Создать коллаж, используя метод комбинаторики.
7. Особенности телосложения фигуры человека.
8. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов
9. Отработать пропорциональные отношения на краткосрочных набросках с натуры.
10. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека
11. Свето-теневая моделировка формы головы.
12. Отработать пропорциональные отношения на краткосрочных набросках с натуры.
13. Гравюра на картоне. Акватипия. Граттаж.
14. Печать-клише. Технология печатной графики.
15. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска
16. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении.
17. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop.
18. Сборка портфолио и обработка в цифровом формате. Скечбуки

6.3. Вопросы к зачету

1. Виды рисунка.
2. Скетчинг и его особенности.
3. Материалы и техники исполнения рисунка.
4. Методы презентации графических работ.
5. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ.
6. Композиция: контрасты и нюансы в зарисовках.
7. Работа с фреймами, перспективой, глубиной изображений и построением планов.
8. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме.
9. Различные форматы визуальных решений.
10. Материально-технические средства рисунка.
11. Особенности работы карандашом и другими графическими материалами.
12. Постановка руки. От точки к линии. Типы штриховок.
13. Понятие "картинной плоскости".
14. Проекция и перспектива в быстром рисовании.
15. Эффекты и применение текстур.
16. Коллажирование в рисовании.
17. Скетчи, эскизы, этюды в работе дизайнера с клиентом.
18. Рисование основных геометрических форм.

19. Внешние и внутренние признаки объектов.
20. Двухмерные фигуры и их изображение.
21. Силуэт и линия. Линейное плоскостное построение.
22. Условно-плоскостное изображение предметов.
23. Правила формальной композиции.
24. Определение формы и силуэта формы.
25. Способы передачи сходства с помощью пропорциональных отношений и правильного определения направлений линии.
26. Основы линейной перспективы.
27. Воздушная перспектива и ее законы.
28. Этапы перспективного построения пространства.
29. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве.
30. Особенности компоновки и рисования объемных геометрических тел в перспективе.
31. Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел.
32. Иллюзия пространства и глубины в композиции.
33. Линия горизонта и уровень глаз.
34. Построение перспективы с одной и двумя точками схода.
35. Преувеличение пропорций для увеличения иллюзии пространства.
36. Теория и практика светотени.
37. Светотеневая моделировка различных форм.
38. Тональная градация.
39. Поэтапное выявление объема.
40. Тональные отношения между предметами.
41. Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины.
42. Построение теней. Свотчи, растяжки, "оживляж".
43. Составление светотеневой карты.
44. Источник света.
45. Усиление эффекта освещения.
46. Распределение больших пятен от черного к белому.
47. Влияние воздушной перспективы на светотень.
48. Текстуры.
49. Контраст текстур.
50. Виды композиции.
51. Композиционная транскрипция.
52. Художественные средства построения композиции.
53. Средства гармонизации в композиции.
54. Принципы композиционно-художественного формообразования.
55. Композиционные оси и результат сценографии.
56. Натюрморты из предметов быта (карандаш, уголь, соус, сангина, тушь).
57. Создание серии рисунков с использованием 3-х и 4-х оттенков.
58. Особенности рисунка человека (поза, стилизация, силуэт).
59. Человеческая поза и движение.
60. Понятие аксонометрии
61. Понятие сферической перспективы
62. Понятие панорамной и парцептивной перспективы.
63. Поэтапное построение интерьера.
64. Виды пейзажа (рисование на пленэре).
65. Рисование природных форм (микро, макро).
66. Изображение пейзажа в различных изобразительных школах.

67. Гризайль.
68. Изображение пейзажа в различных графических техниках (карандаш, уголь, соус, сангина, сепия).
69. Изображение архитектурной среды.
70. Понятие пропорций.
71. Пропорции «золотого сечения».
72. Особенности телосложения фигуры человека.
73. Упрощение сложных форм до простых геометрических форм.
74. Распределение масс и центра тяжести тела в статике и динамике.
75. Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого.
76. Конструктивные связи в фигуре человека.
77. Анатомические связи в фигуре человека
78. Конструктивная пластика движения человеческого тела.
79. Изучение пропорций и принципов пластики движения человеческого тела с помощью шаблонов.
80. Схема пропорций головы человека во фронтальном изображении.
81. Схема пропорций головы человека в профильном изображении
82. Конструктивно-геометрическое построение формы головы человека.
83. Пластическая анатомия костей черепа (рисунок черепа).
84. Преломление головы на плоскости (обрубковка с натуры).
85. Пластическая анатомия мышц головы (экорше с натуры).
86. Пластическая анатомия частей лица.
87. Свето-теневая моделировка формы головы.
88. Определение индивидуальных характеристик. Фиксирование индивидуальных особенностей в портрете.
89. Сценарная раскадровка.
90. Работа с текстом.
91. Принципы перевода вербальной информации в визуальную.
92. Понятие «режиссерского ряда» в создании инфографической композиции.
93. Графический язык. Выбор формы для визуализации.
94. Символические индексные и иконические изображения.
95. Сочетание образа и информативности.
96. Структура подачи визуальной информации, иерархия.
97. Принципы построения многоуровневых композиций.
98. Принцип соподчинения в многоуровневой композиции.
99. Область действия персонажа.
100. Технические требования к персонажу в различных отраслях графического дизайна.
101. Целевая аудитория персонажа.
102. Создание концепта.
103. Одушевление образа.
104. Определение ярких характерных признаков персонажа.
105. Выбор техники исполнения.
106. Сториборд и «Клиентский сториборд» задачи и функции.
107. Логика пространственной мизансцены.
108. Плановость в 2D и 3D проекциях.
109. Печатная продукция на основе скетчинга.
110. Графарет.
111. Монотипия.
112. Диатипия.

113. Гравюра на картоне.
114. Акватипия.
115. Граттаж.
116. Печать-клише.
117. Технология печатной графики.
118. Подготовка рисунка, техника выполнения оттиска.
119. Графические программы в создании визуального образа.
120. Цифровое оборудование дизайнера при создании эскизов и скетчей.
121. Формат: баланс массы и пустоты.
122. Цифровая отработка рисунка в программе Adobe Photoshop.
123. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении.
124. Скетч натюрморта в Adobe Photoshop.
125. Вертикальный скетч-план и отрисовка в программе Photoshop.
126. Сборка портфолио.
127. Обработка портфолио в цифровом формате.
128. Скечбуки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Натурный рисунок. Графические техники» проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

– текущий контроль (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины.

– промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по учебной дисциплине в целом). Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. Тематическим планом предусмотрен рубежный контроль в виде контрольных заданий и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой/экзамена. К зачету с оценкой/экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Просмотр творческих работ (рубежный контроль 1-7 семестр) выполняется в форме развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ студентов кафедры дизайна – это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков.

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель

оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить индивидуальную стратегию развития студентов.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающие заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача.

Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 1 вопрос.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающихся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. <http://www.grafik.org.ru/drawing.html>
2. <http://art-exercises.ru/>
3. <http://www.paratype.com>
4. <http://www.calligraphy-expo.ru/>
5. <http://store.artlebedev.ru/type/>
6. <http://www.creativepro.com>

7. <http://www.dafont.com>
8. Федеральный портал Российское образование <http://www.edu.ru/>
9. Федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
10. Портал Правительства России: <http://government.ru>.
11. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
12. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных.
13. <http://wokinfo.com/> — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база данных Института научной информации США.

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной информационно-образовательной среде ВХУТЕИН

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные технологии:

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов;
2. использование программного обеспечения MicrosoftExcel, MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций;
3. использование информационных (справочных) систем, баз данных;
4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, Интернет-групп и т.п.;
5. осуществление компьютерного тестирования.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть использованы следующие информационные технологии:

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через Интернет).

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде ВХУТЕИН.

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

10. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих педагогических принципов:

- наглядности,
- индивидуализации,
- коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических презентаций
- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:

- замедленное и ограниченное восприятие.
- недостатки речевого развития.
- недостатки развития мыслительной деятельности.
- пробелы в знаниях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением).

- некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень.

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее.

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения **специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске** используемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные признаки предмета или явления.

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют **видеоматериалы**. По возможности, предъявляемая видеоинформация **может сопровождаться** текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:

-дозирование учебных нагрузок.

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов.

-специальное оформление учебных кабинетов.

-организация лечебно-восстановительной работы.

-усиление работы по социально-трудоустройству адаптации.

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности на другой.

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк.

Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии.

Ограниченность информации у слабовидящих обуславливает схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок.

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиваться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве.

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий.

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено.

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом: не следует заменять чтение пересказом.

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с использованием «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в следующих направлениях: усиленная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений.

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы.

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы.

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облакачиваться.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет больше времени.

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами:

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме.
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение студентами инструкции к выполнению задания.
- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.
- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися.
- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитывающих навыки и умения студента.