

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. проректора

А.В. Троицкий

«__» _____ 2023 г.

***ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ***

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ В ДИЗАЙНЕ»**

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Королёв

2023

Автор: Веремьянина Е.В., Деменкова А.Б. Рабочая программа дисциплины: «Рисунок и живопись в дизайне» – Королев МО: «Технологический университет», 2023г.

Рецензент: к.т.н., доцент Сильчева Л.В.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 Управление качеством и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета.
Протокол № 9 от 11.04.2023 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Воейко О.А. к.т.н., доцент	Воейко О.А. к.т.н., доцент	Воейко О.А. к.т.н., доцент	Воейко О.А. к.т.н., доцент
Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания кафедры	№ 11 от 28.03.2023 г.			

Рабочая программа согласована:

Руководитель ОПОП ВО _____ Л.В. Сильчева к.т.н., доцент

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания УМС	№ 5 от 11.04.2023			

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Цель дисциплины: знакомство с основными элементами визуального языка, характерными особенностями различных техник в рисунке и живописи, применимых в интерьере и дизайне одежды; развитие чувства композиции и способности осмысленного зрительного восприятия натурной реальности, навыков обобщения и создания выразительной, стилизованной формы.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции.

Профессиональные компетенции:

ПК–2 – Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

ПК–5 – Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Основными **задачами** дисциплины являются:

- разработка дизайн-макетов
- работать в различных материалах и техниках
- анализировать дизайнерские решения
- учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой аудитории

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:

Трудовые действия: Учитывает пожелания заказчика и предпочтения целевой аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. Осуществляет разработку дизайн-макетов объекта визуальной информации и идентификации и коммуникации.

Необходимые умения: Определяет предпочтения целевой аудитории. Определяет способы дизайнерского решения и используемых материалов и технологий в поставленной профессиональной задаче.

Необходимые знания: Выявляет пожелания заказчика. Анализирует дизайнерские решения в области дизайн-проектирования.

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Пропедевтика» (ОПК-3,5,7,8, ПК-1,3), «Основы композиции» ПК-1,3, «Искусство шрифта» ОПК-3, ПК-1,3, «Академический рисунок и скульптура» ПК-1,3), «Цвет и свет в дизайне» ПК-1,3.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении всех текущих дисциплин, а именно: «Иллюстрация», «Фирменный стиль», «Проектирование объектов графического дизайна», а также для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины *очной формы* обучения составляет *13 зачётных единиц, 468 часов*. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 курсах в 5–7 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Таблица 1

Виды занятий	Всего часов	Семестр 5	Семестр 6	Семестр 7	Семестр
Общая трудоемкость	468				-
Аудиторные занятия	144	48	48	48	-
Лекции (Л)	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	144	48	48	48	-
Лабораторные работы (ЛР)	-		-		
Курсовая работа				+	

Самостоятельная работа	324				-
Контрольная работа, домашнее задание	+	+	+	+	-
Текущий контроль знаний (7-8, 15-16 недели)	<i>Просмотр</i>	<i>Просмотр</i>	<i>Просмотр</i>	<i>Просмотр</i>	-
Вид итогового контроля		<i>Зачёт с оценкой</i>	<i>Зачёт с оценкой</i>	<i>экзамен</i>	-

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час. очная/ заочная	Пр. занятия, час. очная/ заочная	Занятия в интерактивной форме, час. очная/ заочная	СРС очная/ заочная	Практическая подготовка	Код компетенций
------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------	-------------------------	-----------------

Тема 1. Рисунок и живопись. Вводное занятие: рисунок и живопись в дизайне. Графическая композиция «Натюрморт»	-	12	-	33/-	-	ПК-2 ПК-5
Тема 2. Живопись. Композиция «Декоративный натюрморт»	-	12	-	33/-	-	ПК-2 ПК-5
Тема 3. Рисунок. Графическая композиция «Натюрморт в интерьере» или «Интерьер»	-	12	-	33/-	-	ПК-2 ПК-5
Тема 4. Живопись. Аналитическая копия в стиле пуантилистов или им-	-	12	-	33/-	-	ПК-2 ПК-5

прессионистов						
Тема 5. Рисунок. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
Тема 6. Живопись. Автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
Тема 7. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки (ч. 1)	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
Тема 8. Живопись. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
Тема 9. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
Тема 10. Рисунок и живопись. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере)	-	16	5	32	1	ПК-2 ПК-5
	-	144	30	403	6	

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Рисунок и живопись. Вводное занятие: рисунок и живопись в дизайне. Графическая композиция « Натюрморт»

Основы графического (пластического) языка и основные графические материалы. Пять языков графики: *линия, пятно (силуэт), текстура, светотень, комбинированный* язык. Ритмические и цветовые средства композиции. Использование графических материалов в композициях из простых предметов средствами линии, пятна (силуэта), текстуры, светотени, комбинированного графического языка. Типы решения композиционного пространства-перспективы: *линейная, условная, воздушная, сферическая, обратная*. Аналитический рисунок в искусстве XX века. Пластический язык рисунка. Значение тона в рисунке. Тональный (свето-теневой, живописный) условный, конструктивный, технический рисунок. Примеры графических работ (рисунков) выдающихся мастеров.

Тема 2. Живопись. Композиция «Декоративный натюрморт»

Знакомство с основами пластического языка и живописными материалами (гуашь, темпера, акварель). Изображение простых предметов и форм линиями, пятнами, фактурой. Пластический язык живописи. Пять языков графики, а также монументально-декоративной живописи. Значение ритма, тона, формы и цвета в абстракционистской живописи. Особенности локального пятна. Примеры живописных работ выдающихся мастеров XX–начала XXI века. Работы К. Малевича, К. Петрова-Водкина, В. Кандинского, Дж. Моранди, В. Вазарели, Д. Поллока, Э. Ворхола, И. Лубенникова и других мастеров живописи.

Тема 3. Рисунок. Графическая композиция «Натюрморт в интерьере» или «Интерьер»

Аналитическое рисование объектов реальности. Условная перспектива, метод перекрытия. Особенности рисунка аналитического натюрморта и интерьера. Вариативность и комбинаторность расстановки предметов. Составление композиции. Оптические иллюзии в композиции. Графические работы М. Эшера (Нидерланды).

Тема 4. Живопись. Аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов.

Значение междисциплинарных связей и занятий по дисциплинам бакалавриата «Академической живописи» и «Академическому рисунку и скульптуре». Особенности живописи Д. Сера и П. Синьяка, В. Ван Гога. Стилизация в живописи. Стилиевые течения в живописи XIX–первой полови-

ны XX века. Преемственность и синтез изобразительного искусства и современного дизайна различных специализаций: графического дизайна и промышленного, дизайна интерьера, дизайна одежды и т.п.

Тема 5. Рисунок. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой

Конструктивный рисунок. Линейно-каркасное построение и особенности условного рисунка. Осмысленный, структурно выстроенный рисунок, а не «срисовывание» натуры. Поиск не поверхностных, а внутренних свойств формы. Перестройка пространственного мышления художника: переход к «аналитическому мышлению» (уход от «натурально-предметного» мышления). Примеры работ рисовальщиков-конструктивистов (Виталия Ленчина, Виталия Куликова и др.). Технический рисунок и его особенности. Примеры работ.

Живопись. Автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера

Основные направления и выдающиеся мастера авангардной живописи конца XIX– первой половины XX века. Искусствоведческий анализ живописных портретов, выполненных П. Гогеном (клуазонизм), П. Пикассо (синтетический кубизм, сюрреализм), А. Модильяни, К. Малевичем (супрематизм), А. Матиссом (фовизм), Э. Мунком (экспрессионизм) и других мастеров живописи. Композиционные особенности размещения портретируемого в формате листа.

Тема 7. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки (ч. 1).

Выполнение 6 упражнений (формат планшета 45x60 см). Анализ аналогов.

1. Рисунок силуэта постановки обобщающим пятном.
2. Рисунок общего контура постановки линией.
3. Рисунок постановки с выявлением структуры каждого предмета.
4. Рисунок постановки с выявлением объема в светотени линиями и пятнами тушью.
5. Рисунок постановки с выявлением объема и тональности предметов.
6. Рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов с помощью светотеневого рисунка в три стадии.

Тема 8. Живопись. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле

Знакомство с аналогами. Информация о форматах, технологии живописи и материалах. Рекомендации по списку литературы по теме работы.

Тема 9. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки (ч. 2).

Выполнение 6 упражнений (формат 45х60 см). Анализ аналогов.

1. Рисунок постановки в светотени, игнорируя тональность предметов.
2. Светотеневой рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов.
3. Рисунок предметов, имеющих выраженную фактурную поверхность, разнохарактерными пятнами.
4. Рисунок постановки с выявлением особенностей фактуры материала каждого предмета с помощью пятен и штрихования.
5. Рисунок постановки с выявлением цвета предметов.
6. Итоговый синтетический рисунок постановки с изображением каждого предмета в наиболее соответствующей его характеру технологии.

Тема 10. Рисунок и живопись. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере).

Знакомство с аналогами. Информация о форматах, материалах, технологии, техниках живописи (пастозной, лессировочной, аля-прима и пр.) и графики (различных техниках эстампа и их имитациях, каллиграфии). Технические вопросы перевода изображения в цифровой формат и доведения исходной работы до бесшовного паттерна (например: для ткани, упаковочной бумаги, обоев и т. п.). Постмодернизм в искусстве, дизайне и архитектуре. Рисунки маркером в интерьере современной художницы-графика Шарлотт Манн (Великобритания). Деконструктивизм и минимализм в дизайне и архитектуре. Минимализм в изобразительном искусстве. Обсуждение примеров паттернов (текстур) в окружающей действительности и современных монументально-декоративных росписей в интерьерах. Работы современных художников-монументалистов: Ивана Лубенникова (Россия), Романа Минаина (Украина).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
2. Ресурсы информационно-образовательной среды «Технологического университета».

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлена в «*Приложении 1*» к рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д.Д. Калинин ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : МИПК, 2018. — 72 с. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1039206>
- 3.. Дагладиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие для вузов / К.Т. Дагладиян, Б.А. Поливода. — Москва : Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изобразительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1046493>

Дополнительная литература:

1. Неклюдова, Т. П. Рисунок : учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 260 с. - ISBN 978-5-9275-2396-2. - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1020505> - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1020505>

2. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие. - Москва : КУРС: ИНФРА-М. 2019. - 112 с, ил - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1033347>

3. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041669>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. www.charlottemann.co.uk
2. <http://handmadeidea.com.ua>
3. <http://onedecor.net>
4. <http://www.archipeople.ru>
5. www.architectureopenlibrary.com
6. <https://hqroom.ru>
7. www.marhi.ru
8. <http://mghpu.ru>
9. www.rah.ru
10. www.ghpa.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в «*Приложении 2*» к рабочей программе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

- 1) информационные справочные системы: электронные ресурсы образовательной среды «ГУ», рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине «Аналитическая живопись и рисунок».

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

Лекционные занятия не предусмотрены программой «Рисунок и живопись в дизайне».

Практические занятия:

- просторная аудитория, оснащенная мольбертами, стульями, столами, светильниками для работы рисунку и скульптуре.

Прочее:

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
- рабочие места студентов – мольберты и стулья.

Приложение 1

**ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ**

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ В ДИЗАЙНЕ»**

(Приложение 1 к рабочей программе)

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Королёв
2023

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компе- тенции	Содержание компетенции (или её части)*	Раздел дис- циплин, обеспечи- вающий формирова- ние компе- тенции (или её части)	В результате изучения раздела дисциплины, обес- печивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен:		
				Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания
1.	ПК-2	Способен учитывать пожелания заказчика и предпочтения целевой аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации	<i>Темы 1–10</i>	ПК-2.3. Учитывает пожелания заказчика и предпочтения целевой аудитории при создании объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.	ПК 2.2. Определяет предпочтения целевой аудитории.	ПК 2.1. Выявляет пожелания заказчика
2.	ПК-5	Способен разрабатывать дизайн-макет объекта визуальной информации, определяя выбор дизайнерских решений в области проектирования, учитывая свойства используемых материалов и технологии реализации объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации	<i>Темы 1–10</i>	. ПК-5.3. Осуществляет разработку дизайн-макетов объекта визуальной информации и идентификации и коммуникации.	ПК 5.2. Определяет способы дизайнерского решения и используемых материалов и технологий в проставленной профессиональной задаче.	ПК 5.1. Анализирует дизайнерские решения в области дизайн-проектирования.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Этапы и показатель оценивания компетенции	Критерии оценивания компетенции на различных этапах формирования и шкала оценивания
ПК-2 ПК-5	Творческая работа <i>Просмотры</i>	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на высоком уровне) - 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетенция освоена на продвинутом уровне - 4 балла; • компетенция освоена на базовом уровне - 3 балла; <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) - 2 и менее баллов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Креативность работы (1 балл) 2. Цветовое решение (1 балл) 3. Композиционное решение (1 балл) 4. Оформление работы в соответствии с методическими указаниями (1 балл) 5. Качество выполненной работы (1 балл) <p>Максимальная оценка – 5 баллов</p>
ПК-2 ПК-5	Выполнение контрольной работы	<p>А) полностью сформирована (компетенция, освоена на высоком уровне) - 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетенция освоена на продвинутом уровне - 4 балла; • компетенция освоена на базовом уровне - 3 балла; <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) - 2 и менее баллов.</p>	<p>При определении сформированности компетенций критериями оценивания выступают методические рекомендации, разработанные по дисциплине для данного вида</p>

ПК-2 ПК-5	<i>Курсовая работа</i>	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на высоком уровне) - 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетенция освоена на продвинутом уровне - 4 балла; • компетенция освоена на базовом уровне - 3 балла; <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) - 2 и менее баллов.</p>	<p>Проводится в письменной форме.</p> <p>1 Оформление в соответствии с требованиями (1 балл.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствует методическим указаниям в части структуры (1 балл) 2. Содержание курсового проекта соответствует заявленной тематике (1 балл) 3. Поставленные цели и задачи достигнуты (1 балл) 4. Качественный и количественный состав использованных источников (1 балл) <p>Максимальная оценка – 5 баллов.</p>
--------------	------------------------	---	--

3. 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

Темы творческих работ:

1. Графическая композиция «Натюрморт».
2. Живописная композиция «Декоративный натюрморт».
3. Графическая композиция «Натюрморт в интерьере» или «Интерьер».
4. Живописная аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов.
5. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой.

6. Живописный автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера.

7. *Рисунок*. Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см); (ч. 1)

1. Рисунок силуэта постановки обобщающим пятном.
2. Рисунок общего контура постановки линией.
3. Рисунок постановки с выявлением структуры каждого предмета.
4. Рисунок постановки с выявлением объема в светотени линиями и пятнами тушью.
5. Рисунок постановки с выявлением объема и тональности предметов.
6. Рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов с помощью светотеневого рисунка в три стадии.

8. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле

9. Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см); (ч. 2)

1. Рисунок постановки в светотени, игнорируя тональность предметов.
2. Светотеневой рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов.
3. Рисунок предметов, имеющих выраженную фактурную поверхность, разнохарактерными пятнами.
4. Рисунок постановки с выявлением особенностей фактуры материала каждого предмета с помощью пятен и штрихования.
5. Рисунок постановки с выявлением цвета предметов.
6. Итоговый синтетический рисунок постановки с изображением каждого предмета в наиболее соответствующей его характеру технологии.

10. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере)

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

Формой контроля знаний по дисциплине «Рисунок и живопись в дизайне» являются два текущих просмотра и одна итоговая аттестация в виде *зачёта с оценкой* и экзамен.

Неделя текущ. контроля	Вид оценочного средства	Код компетенций, оценивающих знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
Согласно графика учебного процесса	Просмотр	ПК-2 ПК-5	Текущий просмотр работ – уровень выполнения практической работы с учётом требований в области изобразительных средств рисунка, живописи и композиции	А) 0-3 балла: компетенция не сформирована	Результаты предоставляются в день проведения просмотра	0-3 балла: формальный или не самостоятельный подход, принципиальные ошибки
				В) 4-7 баллов: компетенция сформирована частично		4-7 баллов: разработаны отдельные элементы, нет единства концепции, имеют место неприципиальные ошибки.
				С) 8-10 баллов: компетенция сформирована полностью		8-10 баллов: на хорошем и высоком уровне разработаны все элементы задания.
Согласно графика учебного процесса	Просмотр	ПК-2 ПК-5	Текущий просмотр работ – уровень выполнения практической работы с учётом требований в области изобразительных средств рисунка, живописи и композиции	А) 0-3 балла: компетенция не сформирована	Результаты предоставляются в день проведения просмотра	0-3 балла: формальный или не самостоятельный подход, принципиальные ошибки
				В) 4-7 баллов: компетенция сформирована частично		4-7 баллов: разработаны отдельные элементы, нет единства концепции, имеют место неприципиальные ошибки.
				С) 8-10 баллов: компетенция сформирована полностью		8-10 баллов: на хорошем и высоком уровне разработаны все элементы учебного задания.

Согласно графика учебного процесса	Зачёт с оценкой	ПК-2 ПК-5	Творческий просмотр работ		Результаты предоставляются в день проведения зачета с оценкой	<p>«Зачтено»/ «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»*: – соответствие практических заданий заданным темам, творческое решение поставленных целей и задач; – умение использовать и применять полученные теоретические знания на практике.</p> <p>80–100 – «отлично» (зачтено) 60–79 – «хорошо» (зачтено) 51–59 – «удовлетворительно» (зачтено)</p> <p>«Не зачтено»/ «неудовлетворительно»: – несоответствие практических заданий заданным темам невыполнение поставленных целей и задач; – неумение использовать и применять полученные теоретические знания на практике.</p> <p>0–50 – «неудовлетворительно» (не зачтено)</p> <p>*Общее количество баллов за все виды учебной деятельности студента, в течении семестра, предусмотренные программой освоения дисциплины, составляют не более 80 баллов</p>
Согласно графика учебного процесса	экзамен	ПК-2 ПК-5	Творческий просмотр работ	экзамен проводится в устной форме, путем просмотра творческих работ Время отведенное на процедуру – 20 минут.	Результаты предоставляются в день проведения экзамена	<p>Критерии оценки:</p> <p>0-3 балла: формальный или не самостоятельный подход.</p> <p>3-4 баллов: разработаны отдельные элементы, нет единства концепции, имеют место не принципиальные ошибки.</p> <p>4-5 баллов: разработаны все элементы комплекса.</p>

Творческие работы, которые выставляются на экзамен:

1. Графическая композиция «Натюрморт».
2. Живописная композиция «Декоративный натюрморт».
3. Графическая композиция «Натюрморт в интерьере» или «Интерьер».
4. Живописная аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов.
5. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой.
6. Живописный автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера.
7. *Рисунок*. Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см); (ч. 1):
 1. Рисунок силуэта постановки обобщающим пятном.
 2. Рисунок общего контура постановки линией.
 3. Рисунок постановки с выявлением структуры каждого предмета.
 4. Рисунок постановки с выявлением объема в светотени линиями и пятнами тушью.
 5. Рисунок постановки с выявлением объема и тональности предметов.
 6. Рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов с помощью светотеневого рисунка в три стадии.
8. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле
9. Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см); (ч. 2):
 - Рисунок постановки в светотени, игнорируя тональность предметов.
 - Светотеневой рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов.
 - Рисунок предметов, имеющих выраженную фактурную поверхность, разнохарактерными пятнами.
 - Рисунок постановки с выявлением особенностей фактуры материала каждого предмета с помощью пятен и штрихования.
 - Рисунок постановки с выявлением цвета предметов.

- Итоговый синтетический рисунок постановки с изображением каждого предмета в наиболее соответствующей его характеру технологии.

10. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере).

Примерная тематика контрольных работ (рефератов)

1. Использование репродукций работ выдающихся художников прошлого в современном дизайне.
2. Монументальная живопись (или графика) в дизайне интерьера (экстерьера) XX–начала XXI века.
3. Особенности работы различными графическими материалами.
4. Особенности работы различными живописными материалами.
5. Современный рисунок и живопись в дизайне.
6. Интерьерная графика Шарлотт Манн (или другого современного художника).
7. Монументально-декоративные композиции (живописные панно, витражи и т. п.) в современных интерьерах.

Примерная тематика курсовых работ

1. Пространственное мышление дизайнера и использование аналитического подхода в изображении объектов реальности
2. Основы пластического языка в рисунке и живописи, на примерах живописных и графических материалов
3. Методы «визуального перевода» изображаемого объекта с визуального языка скульптуры в язык графики или живописи (с графики – в живопись, с живописи – в графику).
4. Стилизация изображения в живописной или графической технике для визуального дополнения дизайна среды в виде картины (панно) для интерьера квартиры, магазина-бутика, мастерской-ателье и т.п.
5. Стилизации изображения в живописной или графической технике для визуального дополнения дизайна среды в виде декора для интерьерного или ландшафтного проекта.
6. Стилизации изображения в живописной или графической технике

для визуального дополнения дизайна среды в виде текстильных элементов.

7. Стилизации изображения в живописной или графической технике для визуального дополнения дизайна одежды в виде принтов для разрабатываемой коллекции (платки, палантины, прнты на ткани и т.п.).

8. Стилизации изображения в живописной или графической технике для визуального дополнения коллекции одежды (украшения, сумки, зонты, головные уборы, обувь и т.п.).

9. Методики расслоенного аналитического рисования постановки.

10. Аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов.

11. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой.

12. «Декоративный натюрморт» и его применение в различных профилях дизайна.

13. Автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера.

14. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в определенном стиле.

15. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в определенном стиле для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере.

16. Значение ритма, тона, формы и цвета в абстракционистской живописи.

17. Живописные работы выдающихся мастеров XX–начала XXI века как основа авторского дизайн-проекта (на примере работы К. Малевича, К. Петрова-Водкина, В. Кандинского, Дж. Моранди, В. Вазарели, Д. Поллока, Э. Ворхола, В. Ван Гога., И. Лубенникова и других мастеров живописи).

18. Оптические иллюзии в композиции.

19. Графические работы М. Эшера (Нидерланды).

20. Особенности живописи Д. Сера и П. Синьяка,

21. Стилизация в живописи. Стилиевые течения в живописи IXX– первой половины XX века.

22. Преемственность и синтез изобразительного искусства и современного дизайна различных специализаций: графического дизайна и промышленного, дизайна интерьера, дизайна одежды и т.п.

23. Основные направления и выдающиеся мастера авангардной живописи конца IXX– первой половины XX века.

24. Искусствоведческий анализ живописных портретов, выполненных П. Гогеном (клуазонизм), П. Пикассо (синтетический кубизм, сюрреализм), А. Модильяни, К. Малевичем (супрематизм), А. Матиссом (фовизм), Э. Мунком (экспрессионизм) и других мастеров живописи.

25. Композиционные особенности размещения портретируемого в формате листа.

26. Постмодернизм в искусстве, дизайне и архитектуре.

27. Рисунки маркером в интерьере современной художницы-графика Шарлотт Манн (Великобритания).
28. Деконструктивизм и минимализм в дизайне и архитектуре.
29. Минимализм в изобразительном искусстве паттернов (текстур) в окружающей действительности и современных монументально-декоративных росписей в интерьерах.
30. Работы современных художников-монументалистов: Ивана Лубенникова (Россия), Романа Минина (Украина).

Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся.

**ИНСТИТУТ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ**
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ В ДИЗАЙНЕ»**

(Приложение 2 к рабочей программе)

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Королёв
2023

1. Общие положения

Цель изучения дисциплины: знакомство с основными элементами визуального языка, характерными особенностями различных техник в рисунке и живописи, применимых в интерьере и дизайне одежды; развитие чувства композиции и способности осмысленного зрительного восприятия натурной реальности, навыков обобщения и создания выразительной, стилизованной формы.

2. Указания по проведению практических занятий

Практическое занятие 1.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия: Натюрморт. Задание - Графическая композиция «Натюрморт».

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 2.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия: *Вводное занятие*: рисунок и живопись в дизайне. Задание - Графическая композиция «Натюрморт 5 предметов».

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 3.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия: Натюрморт в интерьере. Задание - Графическая композиция «Натюрморт в интерьере» или «Интерьер».

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 4.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия: *«Живопись. Аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов»*. Задание - Живописная аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов.

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 5.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия *«Рисунок. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой»*.

Задание - Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой.

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 6.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия *«Живопись. Автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера»*.

Задание - Живописный автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера.

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 7.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия *«Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки»*.

Задание - Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см).

1. Рисунок силуэта постановки обобщающим пятном.
2. Рисунок общего контура постановки линией.
3. Рисунок постановки с выявлением структуры каждого предмета.
4. Рисунок постановки с выявлением объема в светотени линиями и пятнами тушью.
5. Рисунок постановки с выявлением объема и тональности предметов.
6. Рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов с помощью светотеневого рисунка в три стадии.

Продолжительность занятия – **10 часов**

Практическое занятие 8.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия «Живопись. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле».

Задание - Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле.

Продолжительность занятия – **15 часов**

Практическое занятие 9.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия «Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки »

Задание - Расслоенное аналитическое рисование постановки: 6 упражнений (формат планшета 45х60 см).

1. Рисунок постановки в светотени, игнорируя тональность предметов.
2. Светотеневой рисунок постановки с выявлением тональности предметов и характера их объемов.
3. Рисунок предметов, имеющих выраженную фактурную поверхность, разнохарактерными пятнами.
4. Рисунок постановки с выявлением особенностей фактуры материала каждого предмета с помощью пятен и штрихования.
5. Рисунок постановки с выявлением цвета предметов.
6. Итоговый синтетический рисунок постановки с изображением каждого предмета в наиболее соответствующей его характеру технологии.

Продолжительность занятия – **15 часов**

Практическое занятие 10.

Вид практического занятия: (смешанная форма проведения)

Образовательные технологии: проектная технология

Тема и содержание практического занятия «*Рисунок и живопись. Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере)*».

Задание - Живописная или графическая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере)

Продолжительность занятия –44 *часов*

3. Указания по проведению лабораторного практикума

Учебным планом не предусмотрены лабораторные работы по данной дисциплине.

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Наименование блока (раздела) дисциплины	Виды СРС
1.	Тема 1. <i>Рисунок и живопись. Вводное занятие:</i> рисунок и живопись в дизайне. Графическая композиция „Натюрморт“	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
2.	Тема 2. <i>Живопись.</i> Композиция „Декоративный натюрморт“	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
3.	Тема 3. <i>Рисунок.</i> Графическая композиция „Натюр-	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.

	морт в интерьере“ или „Интерьер“	
4.	Тема 4. Живопись. Аналитическая копия в стиле пуантилистов или импрессионистов	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
5.	Тема 5. Рисунок. Аналитическая копия (скульптуры, фрагмента архитектуры /интерьера, фигуры человека) мягким материалом или другой графической техникой	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
6.	Тема 6. Живопись. Автопортрет в стиле авангардного художника: П. Пикассо, А. Модильяни, А. Матисса или другого мастера	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
7.	Тема 7. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки (ч.1)	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
8.	Тема 8. Живопись. Аналитическая живописная копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
9.	Тема 9. Рисунок. Расслоенное аналитическое рисование постановки (ч.2)	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.
10.	Тема 10. Рисунок и живопись. Живописная или графическая копия (интерьера, архитектурного пейзажа, натюрморта, или портрета) в любом стиле	Изучение соответствующей литературы по теме. Знакомство с аналогами. Выполнение практического задания и оформление работы.

	<p>ческая композиция на свободную тему, в любом стиле (для бесшовного паттерна или монументально-декоративного фрагмента в интерьере)</p>	<p>ление работы.</p>
--	---	----------------------

5. Указания по проведению контрольных работ.

Учебным планом по дисциплине «Рисунок и живопись в дизайне» предусмотрены контрольные работы.

5.1. Требования к структуре контрольной работы (реферата)

Структура контрольной работы (реферата) должна способствовать раскрытию темы: иметь *титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.*

5.2. Требования к основной части контрольной работы (реферата)

1. Во **Введении** обосновывается актуальность темы, определяется *цель* работы, *задачи* и *методы* исследования.

2. При определении *целей* и *задач* исследования необходимо правильно их формулировать. Так, в качестве цели не следует употреблять глагол «сделать». Правильно будет использовать глаголы: «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и т. д.

3. **Основная часть** работы включает 2–4 вопроса, каждый из которых посвящается решению задач, сформулированных во *Введении*, и заканчивается констатацией итогов.

4. Приветствуется иллюстрация содержания работы таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами и т.п.).

5. Необходимо давать ссылки на используемую Вами литературу (порядковый номер из *Списка литературы* в квадратных скобках), желательно указывая страницы, например: [2, с. 37].

6. **Заключение** должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги исследования.

7. Вслед за *Заключением* идет **Список литературы**, который должен быть составлен в соответствии с установленными требованиями. Если в работе имеются приложения, они оформляются на отдельных листах, и должны быть соответственно пронумерованы.

5.3. Требования к оформлению контрольной работы (реферата)

Объём контрольной работы (реферата) – 12-18 односторонних страниц форматом А-4; в тексте межстрочный интервал (интерлиньяж) полуторный – 1,5 pt, шрифтовая гарнитура *Times New Roman*.

Примерная тематика контрольных работ (рефератов)

8. Использование репродукций работ выдающихся художников прошлого в современном дизайне.
9. Монументальная живопись (или графика) в дизайне интерьера (экстерьера) XX–начала XXI века.
10. Особенности работы различными графическими материалами.
11. Особенности работы различными живописными материалами.
12. Современный рисунок и живопись в дизайне.
13. Интерьерная графика Шарлотт Манн (или другого современного художника).
14. Монументально-декоративные композиции (живописные панно, витражи и т. п.) в современных интерьерах.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д.Д. Калинкина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : МИПК, 2018. — 72 с. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1039206>
2. Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие для вузов / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. — Москва : Издательство ВЛА ДОС, 2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изобра-

зительное искусство»).. - ISBN 978-5-906992-59-8. - Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog/product/1046493>

Дополнительная литература:

1. Неклюдова, Т. П. Рисунок : учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 260 с. - ISBN 978-5-9275-2396-2. - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1020505> - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1020505>
2. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие. - Москва : КУРС: ИНФРА-М. 2019. - 112 с, ил - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1033347>
3. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041669>

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. www.charlottemann.co.uk
2. <http://handmadeidea.com.ua>
3. <http://onedecor.net>
4. <http://www.archipeople.ru>
5. www.architectureopenlibrary.com
6. <https://hqroom.ru>
7. www.marhi.ru
8. <http://mghpu.ru>
9. www.rah.ru
10. www.ghpa.ru

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Информационные справочные системы: электронные ресурсы образовательной среды «Технологического университета», рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине «Рисунок и живопись в дизайне».