

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Московский государственный институт культуры

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Направление подготовки 54.04.01ДИЗАЙН

Профиль подготовки КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента специализированных профессиональных компетенций, связанных со способностью осуществлять творческий поиск и графическую реализацию визуальных решений в проектной деятельности.

1.2. Задачи

- Формирование творческих навыков создания произведений прикладной графики и дизайна, как обладающих самоценным художественным значением, так и имеющих прикладную функцию – интеграцию в проектное решение дизайн-проекта;
- Освоение экспериментальных и инновационных техник графической подачи;
- Выработка особого индивидуального художественного языка;
- Подготовка дизайнера к творческой работе с применением прикладной графики в дизайне и смежных областях искусства и дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Прикладная графика в дизайне» входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины, предназначена для формирования личности дизайнера, способного к системно ориентированным, компетентным практическим действиям и поступкам в области современного дизайн-проектирования.

Дисциплина «Прикладная графика в дизайне» изучается в 1–2 семестре очной формы обучения и в 1-3 семестре заочной формы обучения. Входные компетенции должны быть сформированы в профессиональной подготовке уровня бакалавриата по направлениям подготовки «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Изобразительное искусство». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Блок 1. Дисциплины (модули) – «Прикладная графика в дизайне»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	Комплекс профессиональной подготовки студента в бакалавриате и специалитете по направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Изобразительное искусство», «Архитектура» и другим смежным творческим специальностям.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Дизайн-проектирование Дизайн в пространстве культурной среды Проектная практика Технологическая практика Преддипломная практика Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке магистрантов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль «Креативный дизайн»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК- 6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития	Знать: - Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере; Уметь: - Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития; Владеть: - Способностью к самоорганизации и самообразованию; - Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
ПК-1. Способен создавать сложные комплексные художественные и дизайн-проекты; находить креативные решения открытых проблем в дизайне; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением к проектам различного назначения и большой социальной значимости; прогнозировать и формировать парадигму дизайна ближайшего будущего.	ПК-1.2. Способен создавать сложные комплексные и междисциплинарные проекты в области дизайна по острым запросам современности ПК-1.4.Использует в творческой проектной деятельности формы и инструменты научного исследования, смежных видов искусства и дизайна	Знать: – Формы и инструменты научного и прикладного исследования; Уметь: – Проектировать с использованием междисциплинарного подхода; – Сформулировать авторский взгляд на проектную задачу; Владеть: – Находит оригинальные решения в работе над проектом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объём и трудоёмкость дисциплины

Объём (общая трудоемкость) дисциплины «Прикладная графика в дизайне» составляет 5 з.е., 180 акад.ч, из них контактных 120 акад.ч., СРС 24 акад.ч., формы промежуточной аттестации:

- Зачет с оценкой в форме просмотра – 1 семестр.
- Экзамен в форме просмотра – 2 семестр.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся	120	60	60		
в том числе:					
Занятия лекционного типа	-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа	-	-	-	-	-
Практические занятия	120	60	60		
Групповые консультации					
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	24	12	12	-	-
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	36Э	ЗачО	36Э	-	-
Общая трудоемкость акад.час	180	72	108	-	-
з.е.	5	2	3	-	-

4.2. Структура дисциплины для очной/заочной формы обучения.

Очная форма обучения

№ п/п	Тема // // Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Сем./ Практ.ЗСТ	Консультации	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Скетчинг в творческой трансформации	1		60			12	
1.1	Тема 1. Вводная встреча. Материалы и техники скетчинга (короткого рисунка)			8			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.2	Тема 2. Скетчинг растительных форм – линейная графика / тональная графика			14			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.3	Тема 3. Скетчинг предметной среды – линейная графика / тональная графика			14			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.4	Тема 4. Скетчинг материальной среды – линейная графика / тональная графика			14			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.5	Тема 5. Скетчинг в комбинированной			10			2	Наброски Эскизы

	технике по выбору						Творческое задание
	Промежуточная аттестация					2	Зачет с оценкой в форме просмотра
	Всего за 1 семестр:			60		12	
2	Раздел 2. Творческая прикладная графика	2		60		12	
2.1	Тема 6. Графическая серия «Город»			18		3	Наброски Эскизы Творческое задание
2.2	Тема 7. Графическая серия «Люди»			18		3	Наброски Эскизы Творческое задание
2.3	Тема 8. Графическая серия «Ассоциации»			18		3	Наброски Эскизы Творческое задание
2.4	Тема 9. Итоговая контрольная работа в комбинированной авторской технике по выбору			6		3	Наброски Эскизы Творческое задание
	Промежуточная аттестация					36	Экзамен в форме просмотра
	ИТОГО за 2 семестр:			60		12	

4.3. Содержание разделов дисциплины

Очная форма обучения

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Скетчинг в творческой трансформации	
1.1	Тема 1. Вводная встреча. Материалы и техники скетчинга (короткого рисунка)	Лекция-вебинар с практическим показом применения инструментов и материалов скетчинга. Практические занятия. Эскизы к творческому заданию. Творческое задание.
1.2	Тема 2. Скетчинг растительных форм – линейная графика / тональная графика	Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга растительных форм с использованием линейной / тональной графики Практические занятия. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание.
1.3	Тема 3. Скетчинг предметной среды – линейная графика / тональная графика	Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов предметной среды с использованием линейной / тональной графики Практические занятия. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание.

1.4	Тема 4. Скетчинг материальной среды – линейная графика / тональная графика	Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов различной материальности с использованием линейной графики Практические занятия. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание.
1.5	Тема 5. Скетчинг в комбинированной технике по выбору	Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга в творческой комбинированной технике Творческое осмысление скетчинга; Эскизирование и пробы комбинированной техники;
2. Раздел 2. Творческая прикладная графика		
2.1	Тема 6. Графическая серия «Город»	Практические занятия. Творчество в прикладной графике Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Город и городские мотивы в графической серии
2.2	Тема 7. Графическая серия «Люди»	Практические занятия. Творчество в прикладной графике Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Образ человека и группы людей в графической серии
2.3	Тема 8. Графическая серия «Ассоциации»	Практические занятия. Творчество в прикладной графике Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Индивидуальный художественный язык в графической серии на свободную тему
2.4	Тема 9. Итоговая контрольная работа в комбинированной авторской технике по выбору	Лекция-вебинар с практическим показом последовательности концептуального эскизирования итоговой контрольной работы Поисковые решения различных техник и материалов в графике Выполнение эскизов различных концепций композиции. Выбор наиболее интересного варианта комбинированной техники

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Раздел 1. Скетчинг в творческой	Практические занятия	– Выполнение набросков с натуры – Эскизирование – Выполнение творческого задания

	трансформации	Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> – Сбор и анализ материала по теме – Выполнение набросков с натуры – Эскизирование – Выполнение творческого задания
	Промежуточная аттестация		– Зачет с оценкой в форме просмотра
2	Раздел 2. Творческая прикладная графика	Практические занятия	<ul style="list-style-type: none"> – Эскизирование – Выполнение творческого задания
		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> – Сбор и анализ материала по теме – Эскизирование – Выполнение творческого задания
	Промежуточная аттестация		– Экзамен в форме просмотра

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения практических и творческих заданий осуществляется еженедельно в течение семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине:

- Экзамен в форме просмотра–1,2 семестры

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в рамках экзаменационной сессии в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных результатов обучающихся по освоению дисциплины.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка аттестации / неаттестации
Текущая аттестация		
- консультация по эскизам к творческому заданию	УК-6.4 ПК-1.2; ПК-1.4	зачтено/не зачтено
- консультация по самостоятельной работе	УК-6.4 ПК-1.4	зачтено/не зачтено
- консультация по работе над творческим заданием	УК-6.4 ПК-1.2; ПК-1.4	зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация		

Экзамен в форме просмотра (1,2 семестры)	УК-6.4 ПК-1.2; ПК-1.4	отлично, хорошо, удовлетворительно / / неудовлетворительно
---	--------------------------	--

6.2. Критерии оценки результатов поддисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Обучающийся посещает около 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с высоким уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «продвинутый», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся знает теоретический и практический материал, грамотно применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Обучающийся посещает от 75% до 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с достаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «достаточный», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации;</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами;</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине;</p> <p>Обучающийся посещает от 50% до 75% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с минимально достаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«не удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «достаточный», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Обучающийся посещает менее 50% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с недостаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – УК-6; ПК-1

УК-6

1. Как называется картина, выполненная академическими методами и техниками, обладающая исключительными визуальными и смысловыми характеристиками?
а) Портрет
б) Абстракция
с) Натюрморт
д) Шедевр
2. Какой цвет используется для создания тени?
а) Синий
б) Черный
д) Коричневый
г) Все зависит от температуры освещения и цвета окружающих предметов
3. Какие элементы создания творческой работы отвечают за создание глубины и перспективы?
а) Линии
б) Фактура
с) Цвета
д) Тени
4. Выполняя творческую работу, необходимо придерживаться следующей последовательности:
а) от общего к частному;
б) от холодного к теплomu;
в) от светлого к темному.
5. Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру изображаемых объектов.
а) контражурное
б) фронтальное
в) боковое
6. Какое изображение должно быть наиболее подробно проработано в рисунке?
а) Фон
б) Линия горизонта
в) Самый близкий к наблюдателю объект
г) Тени и светотени
7. Какая из перечисленных техник позволяет создать объемный вид в рисунке?
а) Точечная роспись
б) Акварельное пятно
в) Кросс-хатчинг
г) Живопись кистью

ПК-1

1. Что такое композиция?

- a) **Размещение элементов на графическом поле**
- b) Процесс создания идеи для дизайна
- c) Отбор цветовой гаммы для дизайнерского проекта
- d) Разработка интерфейса веб-сайта

2. Какие принципы композиции важны при создании проекта?

- a) **Ритм, баланс, пропорции**
- b) Шрифты, цвета, текстуры
- c) Иконки, изображения, фоны
- d) Тайпографика, анимация, орнаменты

3. Что такое "золотое сечение" в композиции?

- a) Вертикальное разделение графического поля пополам
- b) **Пропорциональное разделение композиции на отношении 1:1.618**
- c) Размещение элементов в виде спирали
- d) Использование только золотого цвета в дизайне

4. Что такое "зрительный путь" в композиции?

- a) **Размещение элементов так, чтобы глаз пользователя охватывал все важные детали**
- b) Следование строгой иерархии в размещении элементов
- c) Использование градиентов для создания перехода от одного элемента к другому
- d) Фокусировка на одном главном объекте, игнорируя остальные элементы

5. Что такое "контраст"?

- a) **Сочетание различных элементов, чтобы создать интерес и привлечь внимание**
- b) Использование оттенков одного цвета для создания плавного перехода между элементами
- c) Размещение элементов в виде прямых линий и геометрических фигур
- d) Совпадение цветов и форм элементов в композиции

6. Что такое "динамика" в композиции?

- a) Использование анимации и видеоэффектов для создания иллюзии движения
- b) Размещение элементов так, чтобы они создавали ощущение пространственной глубины
- c) Создание плавного перехода от одного элемента к другому
- d) **Организация элементов так, чтобы создать ощущение движения или направления**

Задания для текущего контроля успеваемости

Типовые задания для практических занятий (фор-эскизы, эскизы, клаузуры, макеты) к рубежной аттестации :

Тема 1.

Материалы и техники скетчинга (короткого рисунка)

Занятие 1.

Лекция-вебинар с практическим показом применения инструментов и материалов скетчинга (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и для практических упражнений:

- Скетчинг как вид художественной практики в рисунке;
- Основные инструменты и материалы скетчинга;

- Практические упражнения – разминка – для постановки руки в скетчинге;
- Примеры линейной графики в скетчинге;
- Примеры тональной графики в скетчинге.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный, тушь; кисти синтетические различных размеров, линеры различной толщины, банка для воды.

Тема 2.

Скетчинг растительных форм – линейная графика / тональная графика

Занятие 3.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга растительных форм с использованием линейной / тональной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Выразительные свойства линии;
- Выразительные свойства тона и пятна;
- Основы перспективного изображения предметов;
- Основы свето-воздушной передачи пространства в скетче;
- Эскизирование в коротком рисунке;
- Композиция в листе;
- Скетчинг с использованием линейной / тональной графики в рисунке

растения

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь; банка для воды, палитра, баночки для колеров, кисти различной мягкости и размеров..

Самостоятельная работа

Скетчинг произвольного горшечного растения в технике линейной графики + тональной графики. Формат бумаги А3, графитный карандаш, линеры различной толщины, тушь; банка для воды, палитра, баночки для колеров, кисти различной мягкости и размеров.

Результат – 2 графических листа.

Занятие 3.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (3 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Рассмотрение технических приемов линейной графики;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча
- Рекомендации по работе в заданной технике.

Тема 3.

Скетчинг предметной среды – линейная / тональная графика

Занятие 5.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов предметной среды с использованием линейной / тональной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Основы перспективного изображения предметов;
- Передача конструкции в скетчинге;
- Эскизирование в коротком рисунке;
- Композиция в листе;
- Скетчинг с использованием линейной графики в рисунке объектов предметной среды.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Самостоятельная работа

Скетчинг произвольного объекта предметной среды в технике линейной графики. Формат бумаги А3, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Занятие 7.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Анализ построения конструкции предмета в скетче;
- Рассмотрение технических приемов линейной графики;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча;
- Рекомендации по работе в заданной технике.

Тема 5.

Скетчинг предметной среды – тональная графика

Занятие 8.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов предметной среды с использованием тональной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Основы воздушной перспективы в рисунке;
- Передача пространства в скетчинге предметного мира;
- Мягкие материалы в коротком рисунке;
- Композиция в листе;
- Скетчинг с использованием тональной графики в рисунке объектов предметной среды.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, тонированная бумага, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Самостоятельная работа

Скетчинг произвольного объекта предметной среды в технике тональной графики. Формат бумаги А3, угольный карандаш, уголь, соус, сангина.

Занятие 9.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Анализ передачи пространства в скетче;
- Рассмотрение технических приемов тональной графики;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча.

Тема 6.

Скетчинг материальной среды – линейная графика

Занятие 13.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов различной материальности с использованием линейной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Приемы передачи материальности в скетчинге;
- Свойства материалов в рисунке;
- Освещенность объекта как проявитель материальности;
- Штрих и градиент в рисунке.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти.

Самостоятельная работа

Скетчинг произвольных по материалу объектов в технике линейной графики. Формат бумаги А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти.

Занятие 14.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Рассмотрение технических приемов передачи материальности;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча;
- Рекомендации по работе в заданной технике.

Тема 7.

Скетчинг материальной среды – тональная графика

Занятие 18.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов различной материальности с использованием тональной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Основы текстурирования в рисунке;
- Передача материальности в скетчинге;
- Выбор материалов для работы в коротком рисунке;
- Светотеневые эффекты в скетчинге.

Материалы и инструменты: бумага для рисования, тонированная бумага – формат А3, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус, тушь, кисти, пастель.

Самостоятельная работа

Скетчинг произвольного объекта материальности в технике тональной графики. Бумага для рисования, тонированная бумага – формат А3, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус, тушь, кисти, пастель.

Занятие 19.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Анализ передачи материальности в скетче;
- Рассмотрение технических приемов тональной графики;
- Анализ передачи материальных текстур в скетче;
- Оценка композиционных решений в скетче;
- Рекомендации по работе в заданной технике.

Тема 8.

Скетчинг в комбинированной технике по выбору

Занятие 21.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга в творческой комбинированной технике (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Приемы комбинирования различных техник и материалов в скетчинге;
- Творческое осмысление скетчинга;
- Эскизирование и пробы комбинированной техники;

- Идея скетча как формула построения рисунка.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти, перо, цветная бумага, тонированная бумага, пастель, шариковая ручка, ножницы.

Самостоятельная работа

Скетчинг в творческой комбинированной технике по концептуальной идее. Бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти, перо, цветная бумага, тонированная бумага, пастель, шариковая ручка, ножницы

Занятие 22.

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Рассмотрение авторской концепции скетчинга;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча;
- Рекомендации по творческой работе в скетче.

Тема 9.

Итоговая контрольная работа в комбинированной технике по выбору

Занятие 26.

Лекция-вебинар с практическим показом последовательности концептуального эскизирования итоговой контрольной работы (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом задании:

- Идея, концепция скетча как формула построения рисунка в комбинированной технике;
- Поисковые решения различных техник и материалов в скетчинге;
- Выполнение эскизов различных концепций скетчинга;
- Выбор наиболее интересного варианта комбинированной техники;

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти, перо, цветная бумага, тонированная бумага, пастель, шариковая ручка, ножницы.

Самостоятельная работа

Выполнение эскизов итоговой контрольной работы (2-3 варианта). Бумага для рисования – формат А4 и А2, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь, кисти, перо, цветная бумага, тонированная бумага, пастель, шариковая ручка, ножницы

Занятие 30.

Просмотр итоговой контрольной работы (рубежная аттестация)

Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно эскизов итоговой контрольной работы:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Рассмотрение авторской концепции скетчинга;
- Анализ композиционного решения;
- Оценка стилистического решения скетча;
- Выбор наиболее перспективного для реализации варианта концепции итоговой работы.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Корякина, Г. М. Специальный рисунок : методология проектной деятельности в дизайне** : [16+] / Г. М. Корякина, Ю. О. Ширеева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700488> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-12-6. – Текст : электронный.
2. **Тютюнова, Ю. М. Краткосрочные изображения в изобразительном искусстве** : учебник и практикум для вузов / Ю. М. Тютюнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13915-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519698> (дата обращения: 17.10.2023).
3. **Черемисин, В. В. Дизайн-проектирование: генерация идеи, эскизирование, макетирование и визуализация**: учебное пособие / В. В. Черемисин. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-00078-386-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/170368> (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. **Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика** : учебное пособие для студентов вузов (бакалавриат) : [16+] / Н. П. Бесчастнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2019. – 289 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701272> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5 00136-034-6. – Текст : электронный.
2. **Власова, Ю. С. Практика-пленэр. Использование скетчинга как техники быстрого рисунка**: учебное пособие / Ю. С. Власова, Л. Ю. Колташова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128049> (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Казарин, С. Н. Технический рисунок** : практикум по дисциплине для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн : [16+] / С. Н. Казарин ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2020. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696614> (дата обращения: 17.10.2023). – ISBN 978-5-8154-0554-7. – Текст : электронный.
4. **Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве** / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515495> (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ

- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Общедоступные сайты, предоставляющие информацию по профессиональным вопросам в области графического дизайна:

<https://ru.pinterest.com/>

<https://www.behance.net/>

<https://dribbble.com/>

<https://www.webdesignerdepot.com/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Примерный план практических занятий

Практическое занятие:

- Выдача учебного задания. Постановка учебных задач обучающимся в работе над заданием
- Работа обучающихся над практическими упражнениями, заданиями, творческими заданиями (наброски с натуры, зарисовки по памяти, воображению, эскизы, выполнение творческих заданий)
- Обсуждение эскизов, выполненных обучающимися
- Консультация педагога по черновикам и эскизам, с определением недостатков и рекомендациями по дальнейшей работе
- Просмотр готовых выполненных заданий обучающихся

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для проведения практических занятий необходимо наличие рисовальной / живописной мастерской с возможностью выполнения работ по рисованию с натуры, а также по эскизированию. Мастерская должна быть оснащена мольбертами, стульями для обучающихся, демонстрационными подиумами, осветительными приборами для постановок – софитами, местом для отдыха и подготовки к работе натурщиков.

При необходимости самостоятельной работы обучающимся предоставляется возможность пользования мастерской во внеаудиторные часы.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, зарисовок и творческих заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на аудиторных занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения художественных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех

практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Пакет программ Microsoft Office;
- Пакет программ Adobe;
- Просмотр видео - Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
- Технологическая стекольная мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию
- Технологическая керамическая мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, печи для обжига, гончарные круги, столы, стулья
- Технологическая мастерская для художественной росписи, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, верхний свет и точечные источники освещения, столы, стулья, увеличительное оборудование
- Технологическая текстильная мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, ткацкие станки, ткацкие рамы, рамы для росписи, швейные машины, пряжу, нитки, столы, стулья, розетки, электроплитку, утюги.

- Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составители:

*Член Союза архитекторов России, член Союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК **Зинчук А.Е.***

*Канд.иск., заслуженный художник РФ, Зав.кафедрой дизайна и ДПИ МГИК **Мерзликина Ю.Н.***

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ **ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ**

54.04.01 ДИЗАЙН
(направление подготовки)

КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН
(профиль/специализация)

1. Цель освоения дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента специализированных профессиональных компетенций, связанных со способностью осуществлять творческий поиск и графическую реализацию визуальных решений в проектной деятельности.

2. Задачи освоения дисциплины:

- Формирование творческих навыков создания произведений прикладной графики и дизайна, как обладающих самоценным художественным значением, так и имеющих прикладную функцию – интеграцию в проектное решение дизайн-проекта;
- Освоение экспериментальных и инновационных техник графической подачи;
- Выработка особого индивидуального художественного языка;
- Подготовка дизайнера к творческой работе с применением прикладной графики в дизайне и смежных областях искусства и дизайна.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-6** Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
- **ПК-1** Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
- Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере;

Уметь:

- Планировать системные действия для достижения означенной цели;
- Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития;

Владеть:

- Разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Способностью к самоорганизации и самообразованию;
- Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

- Способен выявлять актуальную проблематику в области дизайна применительно к социальным и культурным условиям в современном обществе;
- Способен создавать сложные комплексные и междисциплинарные проекты в области дизайна по острым запросам современности;
- Владеет на профессиональном уровне инструментарием дизайнера, использует его для решения стандартных задач и закрытых проблем;
- Использует в творческой проектной деятельности формы и инструменты научного исследования, смежных видов искусства и дизайна;

- Способен находить оригинальное решение открытых и перспективных проблем в дизайне.

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- Экзамен в форме просмотра по итогам 1,2 семестров.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Скетчинг в творческой трансформации

Раздел 2. Творческая прикладная графика