

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра дизайна

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Дягилев Л. Е.

27.06.2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Моголина М. П.

27.06.2019 г.

СПЕЦРИСУНОК

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям),
направление специальности 1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды)*

Составители

Беляева К. Л., старший преподаватель кафедры дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;
Будовой М. С., доцент кафедры дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 9 от 30.04.2020 г.

УДК 741(075.8)
ББК 85.15я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра теории и истории дизайна учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (протокол № 11 от 12.05.2019 г.);

Костич Б. С., заведующий кафедрой интерьера и оборудования учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», член Союза архитекторов, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой дизайна
(протокол № 12 от 27.06.2019 г.)

С71 **Беляева, К. Л.** Спецрисунок : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям), направление специальности 1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды) [Электронный ресурс] / Сост. К. Л. Беляева, М. С. Будовой. – Электрон. дан. (0,5 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2020. – 36 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1182022218 от 24.03.2020 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Спецрисунок».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-350-0

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2020

Пояснительная записка

Спецрисунок является одной из общехудожественных учебных дисциплин, которые формируют у будущего дизайнера навыки художественного восприятия предметно-пространственной среды. Рисунок воспитывает умение сравнительно-эстетической оценки объектов.

Цели дисциплины: овладение системой линейных, тонально-графических методов и средств изображения трехмерного пространства на плоскости, привитие студентам навыков владения графическими материалами, техниками и технологиями ведения рисунка.

Задачи дисциплины: развитие совершенного визуального восприятия, пространственного мышления, сравнительного анализа, приобретение навыков и умения точного изображения воображаемых и натуральных объектов.

Обучение базируется на принципе развития визуального восприятия и изображения предметов от простого к сложному. Большое значение имеет циклическое повторение комплекса базовых задач, усложнение их в результате накопления знаний и смены уровня сложности заданий.

Выполнение на листе бумаги тоном и линией композиций с растительными и архитектурными объектами головой и фигурой человека в трехмерном пространстве необходимо для воспитания у будущего дизайнера виртуальной среды понимания принципов создания гармоничной предметно-пространственной среды.

Основными материалами для рисунка являются бумага, карандаш и мягкие материалы (сангина, сепия, уголь).

С усложнением заданий планируется и увеличение часов на ту или иную тему. Наиболее объемный и насыщенный сложными заданиями дисциплины «Спецрисунок» – четвертый раздел, в котором преподаются методы рисования фигуры человека. Из-за сложности задач в этом разделе на выполнение большинства заданий планируется по 20–24 часа.

Успешное выполнение заданий по рисунку требует от студентов использования знаний, полученных в результате изучения других дисциплин: перспективы, пластической анатомии, композиции, истории искусств и других.

Для более четкой последовательности выполнения практических заданий содержание программы разделено на 4 основных раздела: натюрморт, интерьер, голова, фигура. Пятый (дополнительный) раздел – рисунок по памяти и представлению.

В результате изучения дисциплины «Спецрисунок» формируются следующие компетенции:

академические:

- владение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение использовать их для решения практических задач;
- владение методикой системного и сравнительного анализа;
- умение работать самостоятельно;
- способность к творческой, креативной работе;
- способность к расширению знаний, склонность к постоянному повышению профессиональной квалификации;
- владение междисциплинарным подходом при решении профессиональных задач;

социально-личностные:

- владение гражданственными убеждениями и качествами;
- владение способностью к межличностным отношениям;
- способность к критике и самокритике;
- умение работать в коллективе;

профессиональные:

- умение выполнять художественную разработку в дизайн-деятельности и декоративно-прикладном творчестве;
- умение формировать выразительное образное изображение;

– способность к экспертной оценке уровня художественного решения объектов, дизайн-проектов, дизайн-объектов и произведений декоративно-прикладного искусства.

В результате обучения по учебной дисциплине студент должен обладать профессиональными компетенциями:

знать:

- основные графические материалы, техники и методики рисунка;
- основные приемы линейно-конструктивного рисунка;
- основные принципы тонально-живописного метода организации изображения;
- методы реалистического изображения пространственной формы;
- образно-стилевые возможности рисунка по памяти и представлению;

уметь:

- моделировать убедительное изображение объекта (предмета, группу предметов, фигуру человека);
- моделировать реалистическую форму и пространство методами линейно-объемного и тонального рисунков;
- изображать и фиксировать конструкцию, материальность и художественно-образные качества предметных форм;
- использовать эскизные, образно-стилевые и другие возможности рисунка в проектной деятельности.

Программа учебной дисциплины рассчитана на 4 семестра в количестве 136 часов практических занятий. Форма контроля знаний и умений – экзаменационный просмотр в 1–4 семестрах. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзаменационном просмотре и проводится по десятибалльной шкале.

С целью текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине используются следующие диагностические технологии:

- проведение методических просмотров;
- проведение обсуждения самостоятельных работ студентов;

– проведение аналитических просмотров образцов лучших работ по данной дисциплине;

– самостоятельное выполнение рисунков по заданной тематике с последующим анализом преподавателя.

Связь с другими дисциплинами: все задания дисциплины «Спецрисунок» взаимосвязаны по принципу от простого к сложному, их успешное выполнение требует от студента использования знаний и навыков, полученных в результате изучения академического рисунка, композиции, академической живописи, пластической анатомии, перспективы. При освоении программы дисциплины «Спецрисунок» используются следующие формы самостоятельной работы:

– выполнение заданий, предусмотренных программой под руководством преподавателя в аудитории;

– изучение и анализ литературы по рисунку, копирование рисунков мастеров;

– самостоятельная контролируемая работа по завершению заданий.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В связи с тем, что дисциплина «Спецрисунок» является практической, лекционный курс отсутствует. Его заменяют беседы со студентами, предваряющие каждое задание. Так как теоретического раздела в объеме данного ЭУМК не предусмотрено, изложим все основные проблемы дисциплины.

Процесс создания творческой работы сложен и неоднозначен. Созданию эскизного ряда должно предшествовать глубокое осмысление темы. У начинающих этого не происходит. Методика разработки композиции по спецрисунку помогает студентам продуктивно продвигаться от первичного замысла к реализации.

Студентам необходимо научиться понимать и организовывать практические и психологические этапы творческого процесса. Композиционный поиск от общего к частному базируется на законах визуального восприятия: от пятна – к силуэту, от силуэта – к детали. В той же очередности должен быть организован поиск формального, стилистического и графического языка каждой композиции.

Сначала – общая структура работы, уравновешены большие массы, взаимодействующие друг с другом на основе взаимного подчинения. Затем, дробя на все более мелкие элементы, можно приблизиться к организации деталей, что выводит на уровень осмысления линии, штриха и точки.

Учебная дисциплина преподается в 4-х семестрах на 1-3 курсах. Всего выполняется восемь заданий, по два в каждом семестре.

Задания выстроены по принципу от простого к сложному, от геометрических форм к 3-фигурным композициям, выполняемым по памяти и воображению. Студенты учатся организовывать поле картины в интересах образа.

Эта работа включает следующие конструктивные задачи:

1. Выделение конструктивного узла так, чтобы на нем концентрировалось внимание и возникало желание постоянно возвращаться;

2. Разделение изобразительной, рабочей плоскости, то есть состояние такого картинного поля, чтобы важные части отделялись друг от друга, заставляя видеть сложность целого;

3. Сохранение целостности поля (образа), что обеспечивает непрерывное взаимодействие частей, собирая их воедино.

Распределяя сюжет на плоскости, студент намечает смысловые ходы. Во время этого этапа обучения воспитывается умение, а впоследствии навык соотносить горизонталь и вертикаль рамы с горизонталями и вертикалями изображения.

Студент также овладевает навыками различными способами изображать пространство на плоскости листа:

1. Слоями;
2. Кулисами;
3. Ракурсами.

Геометрической чертежной точности для создания полноценного эффекта трехмерности пространства и изображения не требуется – важно представлять задачу создания в работе впечатления, разнообразие ходов. Любая совокупность кривых и наклоненных линий визуально воспринимается как выражающая глубину. Образ «ухода в глубину» возникает при контрастном, силуэтном выделении границ формы различных предметов (героев, элементов растительного мира, частей пейзажа), выстроенных диагонально относительно друг друга и на различном расстоянии друг от друга. Зигзагообразная линия основания предметов – результат повернутости их друг относительно друга. Абстрактные развертки прямоугольных предметов, пересечение кривых поверхностей в складках одежды, лежащих по форме тела. Диагонали, создаваемые рисунком, могут при этом иметь различные векторы, что усилит и разнообразит впечатление.

Еще одним признаком и генератором, а также указателем глубины является ракурсность, которая допускает соседство изометрии фронтальной проекции прямой перспективы и «обратной перспективы» на единой картинной плоскости.

В городских пейзажах, которые используются в спецрисунках, студенты ориентируются на линейную перспективу, а в пейзажах без архитектуры образом глубины являются заслонения одного силуэта другим, уменьшения предметов и героев, находящихся вдалеке, не требующие изометрической проверки, и воздушная перспектива. Внутреннее тяготение, магнетизм пятен, линий и деталей являются также необходимы.

Композиционный узел

По мере работы над спецрисунками самыми сложными заданиями студенты считают композиционный узел и учатся его организовывать. Композиционным узлом называется главная часть картины (работы, композиции), связывающая по смыслу все части, являющиеся энергетическим источником распространяющейся до контура рамы:

1. Главное действие;
2. Главные предметы или главных героев;
3. Главный пространственный ход;
4. Главное пятно, собирающее тональный (цветовой) ход.

Композиционный центр не всегда заполнен, что останавливает внимание и требует осмысления – возникает смысловая загадка.

Стилистика

Особой задачей является выработка образного языка подачи каждой композиционной идеи. Стилистика его должна быть не просто изобразительно-повествовательной, а знаково-образной, символичной, даже схематичной, что требуется в рамках специальности. Повествование о событии, развивающемся во времени и пространстве, каждым студентом ведется в собственном стилистическом ключе. Конечно, некоторое подражание не исключено, ведь воспитание собственного стиля подачи идеи – процесс длительный и трудный, требующий вынашивания, внутреннего осмысления, длительного поиска.

Этапы восприятия

Искусство стремится к чистоте подачи смысла и идеи. Студент учится переводить идею в плоскость восприятия зрителя. Художник приводит зрителя к смыслу, используя специфические средства, так как прочтение картинной плоскости происходит иначе, нежели прочтение написанного текста. Люди не воспринимают изображение на плоскости непосредственно – так, как слово: «слово – смысл», а приводят к смыслу, умело используя изобразительные средства:

1. Пятно;
2. Линия;
3. Точка.

Изобразительный язык требует образного выражения. Он переводит зрителя в другую плоскость восприятия. Этот процесс вбирает в себя несколько этапов, естественных для восприятия:

1. Пятна: а) большие и малые; б) простые и сложные (по конфигурации, силуэту и степени насыщенности, сложности; в) темные и светлые;
2. Силуэты (собственно контуры, большой формы, отделяющие форму от пустого пространства, также внутренние силуэты, отделяющие элементы проработки больших масс друг от друга, при этом не разрушающие общего пятна);
3. Деталь (проработка узлов концентрирует внимание на них).

Сюжет и смысл – сложность прочтения идеи

Работа над будущим произведением ведется студентом с соблюдением вышеперечисленных этапов восприятия зрителем. Очистить форму ради быстроты и емкости подачи содержания до знака невероятно сложно, искусственные ходы вряд ли возможны, необходимо пристальное всматривание в суть темы, только тогда возможно продвижение к цели, которой является создание цельной и неделимой композиции. Глубокий смысл всегда шире сюжета, лежащего на поверхности. Студенты осваивают навыки знакового «свертывания» рассказа:

1. Замена широкого изобразительного рассказа предметными признаками;
2. Вынесение части рассказа за пределы листа – от монолога до многозначительной загадки;
3. Яркое пластическое выражение монолога героя-персонажа;
4. Яркое пластическое выражения диалога (конфликта) двух персонажей;
5. Состояние персонажа во взаимодействии со средой (локацией, контрастной или аналогичной состоянию героя);
6. Героем является само пространство листа, как бы ожидающее входа или приглашающее войти в него.

Категория времени

В отличие от других видов искусства, воспринимаемых во времени, таких как музыка, кино, танец, изобразительное искусство решает задачу организации времени восприятия.

Движения на изображении не видно, оно воспринимается по системе неподвижных признаков, сочетаний нужных фаз движения. Изображение движения основано на синтезе двух разных его фаз. Теория такого разномоментного изображения была создана Роденом. Студентам необходимо овладеть умением использования подобных приемов во время работы над композициями на темы «Фауна», «Флора» и композициями с одной или несколькими фигурами и персонажами. Задача сложная, ведь сам факт удачного синтеза фаз сам по себе не всегда обеспечит успех. Убедительность восприятия движения основана на предугаданности последовательности движения, концентрирующего в себе динамические потенции:

- а) устремленность формы;
- б) неустойчивость формы.

Перед студентом встает основной вопрос, какие выразительные, запоминающиеся, в полной мере выражающие суть движения, моменты выбрать. И какую изобразительную проекцию отобрать для синтеза. Относительно других объектов композиции точкой отсчета является наблюдатель. В процессе вос-

приятия реального движения люди видят непосредственно скорость, направление, перемещение движущегося предмета, длительность действия, тогда как задачей художника считается создание нужного эффекта от готового, статичного изображения.

Студент должен овладеть навыками организации нескольких групп признаков движения, кроме Роденовского «синтеза разномоментного»:

1) положение движущегося предмета в замкнутом картинном поле относительно рамы:

а) рама – зона окончания движения;

б) рама – зона зарождения движения;

в) рама – зона развития движения по кругу: от левой до правой вертикали; от нижней до верхней горизонтали;

г) активное движение сохраняется лишь в предметах, пересеченных рамой, при этом создается впечатление нарочито случайной концовки;

д) движение зарождается от границ картинного поля и успокаивается к оптическому центру;

е) движение зарождается от рамы и приобретает наивысшую активность, приближаясь к оптическому центру композиционного листа;

2) сопоставление неподвижных и движущихся предметов:

а) действующий человек (персонаж, животное) и неподвижные предметы;

б) камни и омывающий их поток воды;

в) Наклоненные от ветра кроны деревьев и статичное укоренение;

г) неподвижные массы домов и стремительное движение уличной толпы.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Материалы для выполнения практических работ

Материалы и инструменты для выполнения практических работ должны быть такими, чтобы в точной мере соответствовать выполнению заданного композиционного рисунка и наиболее ярко выразить графическое решение.

Используются следующие материалы и инструменты:

- карандаши разной мягкости;
- мягкие материалы (уголь, сангина, соус, пастель);
- тушь;
- акварель, акрил; кисти, перья, маркеры;
- цветные карандаши;
- белая и тонированная бумага.

2.2. Методика выполнения работ и проведения практических занятий

Учебные занятия проходят под непосредственным наблюдением преподавателя в учебных аудиториях. Занятия строятся поступательно от постижения графических техник в спецрисунке.

Программа по учебной дисциплине определяет задание, преподаватель выдает задание и помогает студенту решить поставленную задачу, определить главные стилистические и графические признаки и содержание, выбрать вариант решения графической композиции в спецрисунке.

Все студенты поставлены в равные условия, изучают наработанный опыт из материалов методического фонда, учатся друг у друга и у великих художников, приобщаясь к их творчеству через книги и выставки, постигают графическую эстетику и профессиональные приемы работы с графическим материалом.

В процессе выполнения каждого задания проводятся методические просмотры с анализом хода работы.

2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

На основе изученного материала по дисциплинам художественного блока (композиция, проектная графика, перспектива, начертательная геометрия, академический рисунок) студенты выполняют упражнения, направленные на изучение выразительных графических приемов. Студенты получают практические навыки использования графических техник как средства композиционной организации для достижения художественно-образной выразительности. Выполнение отчетных работ предполагает комплексное использование полученных навыков и знаний, что невозможно без самостоятельной работы. Самостоятельная работа студента осуществляется на основе изучения материалов, предложенных в списке литературных источников, и проводится вне учебных аудиторий, в городских библиотеках, домашних условиях. Для закрепления материала, полученного во время учебных занятий, студентам предлагается обдумать и проанализировать тему задания или практических занятий, сформулировать вопросы к преподавателю, попытаться найти обоснованные ответы на них. В начале последующего занятия преподаватель проводит беседу, во время которой отвечает на поставленные вопросы и показывает в качестве примеров лучшие студенческие работы предыдущих лет, проводя последовательный анализ композиционного и пластического решения.

Для стимуляции саморазвития студентов, углубленного изучения дисциплины поощряется участие студентов в международных, республиканских молодежных арт-проектах с композициями по спецрисунку.

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- проектор для демонстрации иллюстративного материала;
- методический фонд кафедры;
- фотоматериалы;

- иллюстративные материалы;
- печатные издания.

2.5. Темы учебных работ

Тема 1. Композиция из 7-9 пересекающихся геометрических тел

Цель: создание сложного композиционного рисунка из пересекающихся геометрических тел.

Задача: развивать пространственное воображение через рисование по памяти и представление геометрических тел, пересекающихся между собой. Закрепить понимание композиционного средства линейного построения геометрических форм, используя вспомогательный тон.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 2. Интерьерная предметно-пространственная среда

Цель: создание образа воображаемой пространственной среды на заданную тему.

Задача: выполнить композиционный рисунок сложного интерьера, насыщенного элементами воображаемых лестниц, мебели и оборудования.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 3. Растительный мир

Цель: создание композиции из элементов растительного мира.

Задача: выполнить композиционный рисунок из стилизованных элементов растений (трава, кустарники, деревья), насекомых и птиц без передачи пространства.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 4. Животный мир

Цель: создание композиции из элементов объектов животного мира.

Задача: выполнить композиционный рисунок из стилизованных объектов животного мира млекопитающих, птиц, доисторических животных без передачи пространства.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 5. Композиционный рисунок образа сказочного персонажа

Цель: разработка композиции с использованием оригинального образа (портрета) сказочного персонажа по представлению.

Задача: выполнить композицию с изображением произвольно выбранного антропоморфного персонажа с акцентом на характер мимики в предметно-пространственной среде.

Материалы: бумага формата А2 (допускается тонированная), карандаши различной мягкости (возможен мягкий материал по выбору).

Тема 6. Фигура человека в предметно-пространственной среде в движении

Цель: разработка композиционного тонального рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: выполнить композицию с изображением человека в сложном движении в конкретной воображаемой предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно использование мягких материалов и тонированной бумаги.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, мелки.

Тема 7. Двухфигурная композиция (2 человека в предметно-пространственной среде во взаимодействии)

Цель: создание композиционного рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: придумать сюжет взаимодействия двух человек в сложной предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно решение задачи стилевого единства среды и костюмов.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, цветные мелки, тушь, кисть, перо.

Тема 8. Многофигурная тематическая композиция

Цель: создание композиционного рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: придумать сюжет взаимодействия большого количества людей в сложной предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно решение задачи стилевого единства предметной среды и костюмов.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, цветные мелки, тушь, перо, кисть.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Средства проверки результатов учебной деятельности

Для текущего контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков обучающихся по данной дисциплине будет использоваться следующий инструментарий:

- постоянный отбор и анализ рабочего материала;
- консультации с преподавателем на практических занятиях;
- предварительные просмотры по этапам выполнения практических заданий с выставлением оценок, которые учитываются при итоговой оценке на экзаменационном просмотре.

3.2. Критерии оценок результатов учебной деятельности

Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется на экзаменационном просмотре и производится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.

Учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Спецрисунок» предусмотрен экзаменационный просмотр. Оценка учебных достижений обучающегося осуществляется на экзаменационном просмотре и производится по десятибалльной шкале на основании следующих критериев:

- **10 баллов** – является исключительно отличной отметкой и свидетельствует об очень твердых и глубоких знаниях и умениях студента, проявляющего познавательную активность и занимающегося дополнительным самообразованием. Кроме того, должна быть продемонстрирована креативность, изобретательность и творческая самостоятельность, удовлетворяющая повышенным требованиям;

– **9 баллов** – является отличной отметкой и свидетельствует об очень твердых и глубоких знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность, а также изобретательность и творческую самостоятельность;

– **8 баллов** – является очень хорошей отметкой и свидетельствует о весьма твердых знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность, а также творческую самостоятельность;

– **7 баллов** – является хорошим показателем и свидетельствует о достаточно твердых знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность в умеренном виде;

– **6 баллов** – является номинальной хорошей отметкой и свидетельствует о средних знаниях и умениях обучающегося;

– **5 баллов** – является удовлетворительной отметкой и свидетельствует о начальных знаниях и умениях обучающегося;

– **4 балла** – является низшей удовлетворительной отметкой и свидетельствует о поверхностном уровне знаний и умений обучающегося;

3, 2, 1 баллов – являются неудовлетворительными отметками и свидетельствуют о крайне низком уровне знаний и умений обучающегося.

Для текущей диагностики компетенций обучающихся по данной дисциплине используются предварительные просмотры.

3.3. Вопросы для проверки знаний

1. Особенности специфики работы тоном и линией.
2. Материалы, используемые в графических техниках.
3. Значение характера основных изобразительных элементов в графической композиции.
4. Виды графических приемов (штриховая импровизация, композиционный монтаж, пятновое, линейное и линейно-пятновое решение).
5. Отличие плоскостного и объемно-пространственного решения.
6. Особенности изображения архитектурных и дизайн-объектов.

7. Использование фотографии и фотомонтажа в эскизном проекте.
8. Компьютерная графика в эскизном проекте.
9. Способы исправления «ошибок» в графической композиции.
10. Понятие архитектурного рисунка.
11. Понятие архитектурной графики.
12. Применение разных видов архитектурно-строительных объектов.
13. Значение выразительных средств в художественном изображении.
14. Понятие линейности и живописности в проектном изображении.
15. Понятие ортогональной и сагитальной проекций.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М. ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных знаний
имени А.М.Широкова

_____ А.Л. Капилов

20.12.2019.

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-02-20 _____/уч.

СПЕЦРИСУНОК

Учебная программа для специальности

1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)», направление специальности:

1-19 01 01- 06 «Дизайн (виртуальной среды)»

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта ОС-ВО 1-19 01 01-2013 и учебного плана по направлению специальности 1–19 01 01 – 06 «Дизайн (виртуальной среды)»

СОСТАВИТЕЛИ:

К. Л. Беляева, старший преподаватель кафедры дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

М. С. Будовой, старший преподаватель кафедры дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Я.Ю. Ленсу, заведующий кафедрой теории и истории дизайна Белорусской государственной академии искусств, кандидат искусствоведения, доцент;

Г.Ф.Шауро, заведующий кафедрой народного декоративного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой дизайна частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

(протокол № 4 от 26.11.2019 г.)

Научно-методическим советом частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

(протокол № 2 от 19.12.2019 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Спецрисунок является одной из общехудожественных учебных дисциплин, которые формируют у будущего дизайнера навыки художественного восприятия предметно-пространственной среды. Рисунок воспитывает умение сравнительно-эстетической оценки объектов.

Цели дисциплины: овладение системой линейных, тонально-графических методов и средств изображения трехмерного пространства на плоскости, привитие студентам навыков владения графическими материалами, техниками и технологиями ведения рисунка.

Задачи дисциплины: развитие совершенного визуального восприятия, пространственного мышления, сравнительного анализа, приобретение навыков и умения точного изображения воображаемых и натуральных объектов.

Обучение базируется на принципе развития визуального восприятия и изображения предметов от простого к сложному. Большое значение имеет циклическое повторение комплекса базовых задач, усложнение их в результате накопления знаний и смены уровня сложности заданий.

Выполнение на листе бумаги тоном и линией композиций с растительными и архитектурными объектами головой и фигурой человека в трехмерном пространстве необходимо для воспитания у будущего дизайнера виртуальной среды понимания принципов создания гармоничной предметно-пространственной среды.

Основными материалами для рисунка являются бумага, карандаш и мягкие материалы (сангина, сепия, уголь).

С усложнением заданий планируется и увеличение часов на ту или иную тему. Наиболее объемный и насыщенный сложными заданиями – четвертый раздел, связанный с рисованием фигуры человека. Из-за сложности задач в этом разделе на выполнение большинства заданий планируется по 20–24 часа.

Успешное выполнение заданий по рисунку требует от студентов использования знаний, полученных в результате изучения других дисциплин: перспективы, пластической анатомии, композиции, истории искусств и других.

Для более четкой последовательности выполнения практических заданий содержание программы разделено на 4 основных раздела: натюрморт, интерьер, голова, фигура. Пятый (дополнительный) раздел – рисунок по памяти и представлению.

В результате изучения дисциплины «Спецрисунок» формируются следующие компетенции:

академические:

- владение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение использовать их для решения практических задач;
- владение методикой системного и сравнительного анализа;
- умение работать самостоятельно;
- способность к творческой, креативной работе;
- способность к расширению знаний, склонность к постоянному повышению профессиональной квалификации;
- владение междисциплинарным подходам при решении профессиональных задач;

социально-личностные:

- владение гражданственными убеждениями и качествами;
- владение способностью к межличностным отношениям;
- способность к критике и самокритике;
- умение работать в коллективе;

профессиональные:

- умение выполнять художественную разработку в дизайн-деятельности и декоративно-прикладном творчестве;
- умение формировать выразительное образное изображение;
- способность к экспертной оценке уровня художественного решения объектов, дизайн-проектов, дизайн-объектов и произведений декоративно-прикладного искусства.

В результате обучения студент должен обладать профессиональными компетенциями:

знать:

- основные графические материалы, техники и методики рисунка;
- основные приемы линейно-конструктивного рисунка;
- основные принципы тонально-живописного метода организации изображения;
- методы реалистического изображения пространственной формы;
- образно-стилевые возможности рисунка по памяти и представлению;

уметь:

- моделировать убедительное изображение объекта (предмета, группу предметов, фигуру человека);
- моделировать реалистическую форму и пространство методами линейно-объемного и тонального рисунка;
- изображать и фиксировать конструкцию, материальность и художественно-образные качества предметных форм;
- использовать эскизные, образно-стилевые и другие возможности рисунка в проектной деятельности.

Программа курса рассчитана на 4 семестра в количестве 136 часов практических занятий. Форма контроля знаний и умений – экзаменационный просмотр в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м семестрах. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзаменационном просмотре и проводится по десятибалльной шкале.

С целью текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине используются следующие диагностические технологии:

- проведение методических просмотров;
- проведение обсуждения самостоятельных работ студентов;
- проведение аналитических просмотров образцов лучших работ по данной дисциплине;
- самостоятельное выполнение рисунков по заданной тематике с последующим анализом преподавателя.

Связь с другими дисциплинами: все задания дисциплины «Спецрисунок» взаимосвязаны, их успешное выполнение требует от студента использования знаний и навыков, полученных в результате изучения академического рисунка, композиции, академической живописи, пластической анатомии, перспективы.

При освоении программы дисциплины «Спецрисунок» используются следующие формы самостоятельной работы:

- выполнение заданий, предусмотренных программой под руководством преподавателя в аудитории;
- изучение и анализ литературы по рисунку, копирование рисунков мастеров;
- самостоятельная контролируемая работа по завершению заданий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 курс, 2 семестр, 34 часа				
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
1	Композиция из 7-9 пересекающихся геометрических тел	21	16	5
	Интерьерная предметно-пространственная среда на тему «Лестницы»	23	18	5
2 курс, 3 семестр, 34 часа				
2	Композиция на тему «Растительный мир»	26	16	10
3	Композиция на тему «Животный мир»	28	18	10
2 курс, 4 семестр, 34 часа				
	Композиционный рисунок образа сказочного персонажа	26	16	10
	Фигура человека в предметно-пространственной среде в движении	28	18	10
3 курс, 5 семестр, 34 часа				
	Двухфигурная композиции (2 человека в предметно-пространственной среде)	26	16	10
7	Многофигурная тематическая композиция	28	18	10
	ИТОГО	206	136	70

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Композиция из 7-9 пересекающихся геометрических тел

Цель: создание сложного композиционного рисунка из пересекающихся геометрических тел.

Задача: развивать пространственное воображение через рисование по памяти и представлению геометрических тел, пересекающихся между собой. Закрепить понимание композиционного средства линейного построения геометрических форм, используя вспомогательный тон.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 2. Интерьерная предметно-пространственная среда

Цель: создание образа воображаемой пространственной среды на заданную тему.

Задача: выполнить композиционный рисунок сложного интерьера, насыщенного элементами воображаемых лестниц, мебели и оборудования.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 3. Растительный мир

Цель: создание композиции из элементов растительного мира.

Задача: выполнить композиционный рисунок из стилизованных элементов растений (трава, кустарники, деревья), насекомых и птиц без передачи пространства.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 4. Животный мир

Цель: создание композиции из элементов объектов животного мира.

Задача: выполнить композиционный рисунок из стилизованных объектов животного мира млекопитающих, птиц, доисторических животных без передачи пространства.

Материалы: бумага формата А2, карандаши различной мягкости.

Тема 5. Композиционный рисунок образа сказочного персонажа

Цель: создание композиции с использованием оригинального образа (портрета) сказочного персонажа по представлению.

Задача: выполнить композицию с изображением произвольно выбранного антропоморфного персонажа с акцентом на характер мимики в предметно-пространственной среде.

Материалы: бумага формата А2 (допускается тонированная), карандаши различной мягкости (возможен мягкий материал по выбору).

Тема 6. Фигура человека в предметно-пространственной среде

в движении

Цель: создание композиционного тонального рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: выполнить композицию с изображением человека в сложном движении в конкретной воображаемой предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно использование мягких материалов и тонированной бумаги.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, мелки.

Тема 7. Двухфигурная композиция

(2 человека в предметно-пространственной среде во взаимодействии)

Цель: создание композиционного рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: придумать сюжет взаимодействия двух человек в сложной предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно решение задачи стилевого единства среды и костюмов.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, цветные мелки, тушь, кисть, перо.

Тема 8. Многофигурная тематическая композиция

Цель: создание композиционного рисунка по представлению на заданную тему.

Задача: придумать сюжет взаимодействия большого количества людей в сложной предметно-пространственной среде с элементами фантастики. Возможно решение задачи стилевого единства предметной среды и костюмов.

Материалы: бумага тонированная формата А2, карандаши различной мягкости, цветные мелки, тушь, перо, кисть.

4.2. Учебно-методическая карта

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Формы контроля знаний
		Всего	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	контролируемая самостоятельная работа студента			
1 курс, 2 семестр – 34 час.									
Тема 1.	Композиция из 7-9 пересекающихся геометрических тел Работа над эскизом. Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	21		16 4 4 4		5	Рисунки из методического фонда кафедры.		Кафедра́льный просмотр с оценкой.
Тема 2.	Интерьерная предметно-пространственная среда на тему «Лестницы» Работа над эскизом. Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	23		18 4 4 6		5	– " –	[3] [10]	Экза́м. просмотр – " –
2 курс, 3 семестр – 34 час.									
Тема 3.	Композиция на тему «Растительный мир» Работа над эскизом Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	26		16 4 4 4		10	– " –	2] [10] [5]	Кафедра́льный просмотр с оценкой.
Тема 4.	Композиция на тему «Животный мир» Работа над эскизом. Завершение эскизного решения.	28		18 4		10	– " –	1] [3]	Экзамена́ционный просмотр

	Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.			4 4 6					– " –	
2 курс, 4 семестр – 34 час.										
Тема 5.	Композиционный рисунок образа сказочного персонажа Работа над эскизом. Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	26		16 4 4 4 4		10 2 2 2 4		– " –	[3] 	Кафедраальный просмотр с оценкой.
Тема 6.	Фигура человека в предметно-пространственной среде в движении Работа над эскизом. Завершение эскизного решен Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	28		18 4 4 4 6		10 2 2 2 4		– " –	[3] 	Экзаменацион- ный просмотр – " –
3 курс, 5 семестр – 34 час.										
Тема 7.	Двухфигурная композиция (2 человека в предметно-пространственной среде). Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка.	26		16 4 4 4		10		– " –	[3] 	Кафедраальный просмотр с оценкой.
Тема 8.	Многофигурная тематическая композиция Работа над эскизом. Завершение эскизного решения. Перенос эскиза на формат А-2. Завершение композиционного рисунка	28		18 4 4 4 6		10		– " –	[3] 	Экзаменацион- ный просмотр – " –
	Всего:	206		136		70				

4.3. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель и задачи СРС
2 семестр, ДВС					
1	1 курс, 2 семестр Композиция из 7-9 пересекающихся тел	5	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершение задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
2	1 курс, 2 семестр Интерьерная предметно-пространственная среды на тему «Лестницы»	5	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершения задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
3	2 курс, 3 семестр Композиция на тему «Рас- тительный мир».	10	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершения задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
4	2 курс, 3 семестр Композиция на тему «Животный мир»	10	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершения задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
5	2 курс, 4 семестр Композиционный рисунок образа сказочного персонажа	10	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершение задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
6	2 курс, 4 семестр Фигура человека в предметно-пространственной среде в движении	10	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершение задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
7	3 курс, 5 семестр Двухфигурная композиция (2 человека в предметно-пространственной среде)	10	Композиционное решение	Наброски, эскизы, завершение задания	Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению
8	5 курс, 5 семестр Многофигурная тематическая композиция	10	Композиционное решение		Закрепление навыков рисования с натуры и по представлению

4.4. Список литературы

Основная

1. Барщ, А. О. наброски зарисовки / А. О. Барщ. – М.: Искусство, 1970. – 166 с.
2. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок : учеб. пособие для пед. училищ. / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
3. Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.
4. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению : учеб. пособие для сред. художеств. учеб. заведений / О. А. Авсиян. – М. : Изобразит. искусство, 1985. – 151 с.
5. Лойко, Г. В. Школа изобразительного искусства / Г. В. Лойко, М. Жабцев. – Минск : 2004. – 450 с.
6. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты : Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1981. – 239 с.
7. Анисимов, Н. Н. Основы рисования : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Анисимов. – 2-е изд. – М. : Стройиздат, 1974. – 168 с.
8. Филиппов, В. А. Основы техники рисунка : В помощь самодеятельному художнику / В. А. Филиппов. – М. : Профиздат, 1966. – 49 с.
9. Школа изобразительного искусства : в 10 выпусках. – М., 1989–1990 г.

Дополнительная

9. Шауро, Р. Ф. Малюнак у навучальным працесе / Р.Ф. Шауро. – Минск : Беларусь, 2003. – 120 с.
10. Иваницкий, М. Ф. Очерк пластической анатомии человека / М. Ф. Иваницкий. – М. : Искусство, 1955. – 80 с.
11. Королева, В. А. Учебный рисунок / В. А. Королева. – М. : Изобразительное искусство, 1981. – 127 с.

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) ¹
«Композиция» «Академический рисунок»	дизайн	Согласовано на кафедре дизайна	Рекомендовать к использованию в учебном процессе. Протокол № 11 от 28.06.2015

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на 2015/2016 учебный год**

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание
		Рабочий план на 2015/2016 учебный год

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна (протокол № 11 от 28.06. 2015 г.)

Заведующий кафедрой

_____ (степень, звание)

_____ (подпись)

Л.Е. Дягилев
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ (степень, звание)

_____ (подпись)

М.П. Моголина
(И.О.Фамилия)

« _____ » _____ 2019г.,

протокол № _____

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	7
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	13
2.1. Материалы для выполнения практических работ	13
2.2. Методика выполнения работ и проведения практических занятий.....	13
2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	14
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
2.5. Темы учебных работ	15
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	18
3.1. Средства проверки результатов учебной деятельности.....	18
3.2. Критерии оценок результатов учебной деятельности.....	18
3.3. Вопросы для проверки знаний.....	19
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	21
4.1. Учебная программа.....	21
4.2. Учебно-методическая карта.....	30
4.3. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов	32
4.4. Список литературы	33

Учебное электронное издание

Составители

Беляева Ксения Леонидовна

Будовой Михаил Семенович

СПЕЦРИСУНОК

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям),
направление специальности 1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Е. Д. Нежинец*

Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 29.04.2020.

Гарнитура Times Roman. Объем 0,5 Мб

Частное учреждение образования

«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-350-4

9 789855 473504