

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.05

Конструктивный рисунок

Учебный план: _____ ФГОС3++b540301КД-1_24-14.plx

Кафедра: 22 Материаловедения и технологии машиностроения

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Концептуальный дизайн

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Прак- т. занятия				
2	УП	17	90,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	90,75	0,25	3	
3	УП	17	54,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	54,75	0,25	2	
5	УП	68	4	36	3	Экзамен
	РПД	68	4	36	3	
Итого	УП	102	149,5	36,5	8	
	РПД	102	149,5	36,5	8	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

доцент

Барынина
Александровна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой материаловедения и
технологии машиностроения

Евдокимов А.Н.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Евдокимов А.Н.

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины — научить студентов использовать рисунок как инструмент для создания концептуальных дизайнерских проектов.

В процессе обучения студенты осваивают основы рисунка, развивают навыки построения перспективы и объёмно-пространственного изображения, а также учатся применять полученные знания и умения для решения творческих задач в области концептуального дизайна.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Познакомить студентов с основами рисунка и его ролью в концептуальном дизайне.
2. Научить использовать рисунок как инструмент для создания концептуальных дизайнерских проектов.
3. Развить навыки построения перспективы, объёмно-пространственного изображения и светотени.
4. Сформировать умение применять полученные знания и навыки для решения творческих задач в области концептуального дизайна.
5. Воспитать у студентов чувство стиля и эстетики при создании концептуальных проектов с помощью рисунка.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен разрабатывать концептуальные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на основе понимания закономерностей исторического развития художественных процессов
Знать: Знать – изобразительные средства конструктивного рисунка, законы его построения и принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.
Уметь: Уметь - применять методы конструктивного рисунка.
Владеть: Владеть - навыками конструктивного построения предметов различного уровня сложности на плоскости.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Линейно-конструктивное построение натюрморта.	2			ДЗ
Тема 1. Рисунок композиционного натюрморта.		2	15,75	
Тема 2. Рисунок тематического натюрморта из предметов различных по форме, фактуре и материалам.		3	15	
Тема 3. Рисунок натюрморта в интерьере.		3	15	
Раздел 2. Рисунок головы человека.				ДЗ,
Тема 4. Рисунок черепа в 3-х поворотах.		3	15	
Тема 5. Рисунок гипсовой головы человека в различных поворотах (фас, профиль, три четверти)		3	15	
Тема 6. Рисунок гипсовой античной головы		3	15	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	90,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 3. Рисунок фигуры человека.	5			ДЗ
Тема 7. Рисунок гипсового бюста (Гомер, Зевс).		22	1	
Тема 8. Рисунок обнаженной фигуры с опорой на одну ногу		23	1	
Тема 9. Линейно-конструктивный рисунок сидящей обнаженной фигуры в легком движении.		23	2	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	4	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5	
Раздел 4. Рисование частей тела.	3			ДЗ

Тема 10. Рисунок кисти руки		5	18	
Тема 11. Рисунок руки		7	18,75	
Тема 12. Рисунок ноги		5	18	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	54,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		105	183	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ПК-1	Студент занят изобразительные средства конструктивного рисунка, законы его построения и принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. Умеет применять методы конструктивного рисунка. Владеет навыками конструктивного построения предметов различного уровня сложности на плоскости.

5.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	В работах прослеживается четкая структура, логическая последовательность ведения работы. Знания по предмету демонстрируются на фоне умения и владения: -техниками и технологиями ведения рисунка с применением различных изобразительных средств(линия, тон, штрих, тонировка и тд.), -методами поиска необходимой информации, -законами композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методами быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды. Демонстрирует способность и желание осуществлять все необходимые для получения знаний.	
4 (хорошо)	В работах прослеживается четкая структура, логическая последовательность ведения работы. Знания по предмету демонстрируются с незначительными ошибками, на фоне умения и владения: -техниками и технологиями ведения рисунка с применением различных изобразительных средств(линия, тон,	

	штрих, тонировка и тд.), -методами поиска необходимой информации, -законами композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методами быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды.	
3 (удовлетворительно)	В работах не прослеживается правильное ведение этапов ведения рисунка. Знания по предмету демонстрируются с серьезными ошибками, на фоне недостаточного умения и владения: -техниками и технологиями ведения рисунка с применением различных изобразительных средств(линия, тон, штрих, тонировка и тд.), -методами поиска необходимой информации, -законами композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методами быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды.	
2 (неудовлетворительно)	В работах не прослеживается правильное ведение этапов ведения рисунка. Знания по предмету демонстрируются с серьезными ошибками. Нет понимания: -методов поиска необходимой информации, -законов композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методов быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды.	
Зачтено	В работах прослеживается четкая структура, логическая последовательность ведения работы. Знания по предмету демонстрируются на фоне умения и владения: -техниками и технологиями ведения рисунка с применением различных изобразительных средств(линия, тон, штрих, тонировка и тд.), -методами поиска необходимой информации, -законами композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методами быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды. Демонстрирует способность и желание осуществлять все необходимые для получения знаний.	

Не зачтено	В работах не прослеживается правильное ведение этапов ведения рисунка. Знания по предмету демонстрируются с серьезными ошибками. Нет понимания: -методов поиска необходимой информации, -законов композиционного построения изображения Закономерностями построения форм на плоскости и в пространстве, - методов быстрой фиксации характерных особенностей предметов, объектов, явлений и сюжетов окружающей среды.	
------------	--	--

5.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

5.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Принцип наглядности и методы его реализации при обучении рисованию с натуры.
2	Смысл детализации в учебном рисунке.
3	Понятие ракурса.
4	Правила и законы композиции в учебном рисунке.
5	Техника и манера в рисунке, их различие.
6	Принцип систематичности и последовательности в академическом рисунке.
7	Цели академического рисования как основы профессиональной подготовки художника.
8	Основа стилизованного рисунка.
Семестр 3	
9	Понятие наброска.
10	Основные типы набросков.
11	Зарисовка и ее отличие от наброска.
12	Определения понятий: точка зрения, луч зрения, поле зрения, центральный луч зрения.
13	Определения понятий: картинная плоскость, плоскость горизонта, линия горизонта.
14	Понятие осевой линии.
15	Понятие точки схода.
16	Понятия простых и сложных форм в рисунке.

5.3.2 Типовые тестовые задания

1. Что является наиболее типичным художественным материалом для графики:

- а) гуашь
- б) карандаш
- в) глина

2. Работая над рисунком, необходимо придерживаться следующей последовательности:

- а) от общего к частному;
- б) от светлого к темному
- в) от переднего плана к заднему;

3. Определи лишний элемент в списке:

- а) портрет,
- б) графика,
- в) натюрморт,
- г) пейзаж.

4. Какое освещение не способствует выявлению объемной формы и фактуры изображаемых объектов.

- а) контражное
- б) фронтальное
- в) боковое

5. Каким этапом можно пренебречь при работе над краткосрочным рисунком головы.

- а) пропорциональные отношения
- б) характерные черты
- в) проработка деталей

6. Работа, выполненная с натуры

- а) этюд
- б) эскиз

7. При выполнении рисунка головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:

- а) фас
- б) профиль
- в) три четверти

8. Какой из перечисленных материалов не используется в графике:

- а) уголь
- б) сепия
- в) сангина
- г) мел
- д) соус
- е) масло

9. К выразительным средствам графики относятся:

- а) линия
- б) точка
- в) штрих
- г) пятно

10. Рисунок головы натурщика должен базироваться на знаниях:

- а) пластической анатомии
- б) истории искусств
- в) линейной перспективы

11. Рефлекс по отношению к освещенной части головы натурщика всегда:

- а) светлее
- б) темнее
- в) точно такой же

12. Выберите правильную последовательность:

- а) обобщение, компоновка, лепка формы, построение
- б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение
- в) построение, компоновка, лепка формы, обобщение
- г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение.

13. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной перспективы? а) изделия народных промыслов

- б) икона
- в) марина
- г) городской пейзаж

14. Сепия, соус, уголь, мел – мягкие материалы, используемые в графической технике

- А) Верно
- Б) неверно

15. Что из перечисленного не относится к видам графики.

- а) книжная
- б) станковая
- в) монументальная

5.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Нарисовать натюрморт из геометрических тел, учитывая законы перспективы и светотени, чтобы создать объемное изображение.

2. Создать серию иллюстраций для детской книги, используя различные техники и материалы, чтобы передать атмосферу и настроение каждой сцены.

3. Разработать дизайн упаковки для нового продукта компании, учитывая его характеристики, целевую аудиторию и конкурентную среду, чтобы создать привлекательный и запоминающийся образ.

4. Спроектировать логотип и фирменный стиль для малого бизнеса, учитывая его специфику, ценности и миссию, чтобы отразить его уникальность и индивидуальность.
5. Разработать концепцию и дизайн рекламной кампании для известного бренда, учитывая его целевую аудиторию, цели и задачи кампании, а также доступные каналы коммуникации.
6. Создать серию эскизов для коллекции одежды, учитывая модные тенденции, особенности целевой аудитории и доступные материалы, чтобы представить разнообразие стилей и образов.
7. Разработать концепт и дизайн интерьера кафе или ресторана, учитывая требования к функциональности, стилю и атмосфере, чтобы обеспечить комфорт и привлекательность для посетителей.
8. Создать серию скетчей для архитектурного проекта, учитывая особенности местности, климатические условия и требования к комфорту, чтобы продемонстрировать потенциал и красоту будущего здания.
9. Разработать серию иллюстраций для журнала или газеты, учитывая тематику, стиль издания и интересы целевой аудитории, чтобы привлечь внимание читателей и вызвать интерес к содержанию.

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

5.4.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ + Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐ +

5.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шиков, М. Г., Дубовская, Л. Ю.	Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	Минск: Вышэйшая школа	2011	http://www.iprbookshop.ru/20260.html
Дубынина, О. М.	Рисунок геометрических тел с натуры и по представлению	Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbookshop.ru/117064.html
Приказчикова, Н. П.	Архитектурный рисунок	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbookshop.ru/123430.html
Джуромская, О. С.	Технический рисунок. Художественные и ювелирные изделия	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102979.html
Моисеева, Т. Н.	Спецрисунок. Предметное пространство	Омск: Омский государственный технический университет	2018	https://www.iprbookshop.ru/115445.html
Фролов, О. П.	Рисунок. Дизайн среды	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2018	https://www.iprbookshop.ru/107391.html
Казарин, С. Н.	Технический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2020	https://www.iprbookshop.ru/108584.html

Дубынина, О. М.	Рисунок интерьера	Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/123746.html
Казарин, С. Н.	Технический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2020	http://www.iprbookshop.ru/108584.html
Плешивцев, А. А.	Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа	2020	http://www.iprbookshop.ru/89246.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кичигина, А. Г.	Аналитический рисунок и живопись	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/124814.html
Чеберева, О. Н., Астахов, В. Н., Флакман, А. А.	Рисунок натюрморта из геометрических тел. Композиционные приемы и методы обобщения светотеневой модели натюрморта с раскладкой на три тона	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbooks-hop.ru/122894.html
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/110080.html
Гришова, Т. А., Михалева, С. Н.	Рисунок архитектора. В 2 частях. Ч. 1	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/115743.html
Незнаева, Ю. Ю.	Теория и методика обучения рисунку	Сургут: Сургутский государственный педагогический университет	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/106233.html
Гордеенко, В. Т.	Рисунок головы и фигуры человека	Минск: Вышэйшая школа	2017	https://www.iprbooks-hop.ru/90822.html
Неклюдова, Т. П., Лесной, Н. В.	Рисунок	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2017	https://www.iprbooks-hop.ru/87490.html
Захарова, Н. В.	Технический рисунок. Ч.1	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	https://www.iprbooks-hop.ru/85833.html
Филатова, Н. Г.	Рисунок с основами перспективы	Саратов: Профобразование	2022	https://www.iprbooks-hop.ru/116293.html
Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок головы	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/124811.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Adobe Stock. Сервис по поиску фотографий, векторных изображений и видеоматериалов для использования в проектах.
2. Shutterstock. База данных с фотографиями, векторными изображениями, видеоматериалами и аудиозаписями.
3. iStock by Getty Images. База данных с изображениями и другими материалами для дизайна.
4. Unsplash. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
5. Pexels. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
6. Freepress. Коллекция изображений с лицензией Creative Commons.
7. Vecteezy. База данных векторных изображений.
8. Gratisography. Коллекция графических элементов и иллюстраций.
9. Crello. Онлайн-инструмент для создания графического контента.
10. Canva. Онлайн-сервис для графического дизайна.
11. DeviantArt. Крупнейшая социальная сеть для художников и иллюстраторов.
12. Pixabay. База данных с изображениями в высоком разрешении.
13. Freepik. База данных с векторными изображениями, фотографиями и другими материалами для дизайна.
14. StockSnap. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
15. Flickr. Фотохостинг с большим количеством качественных фотографий.
16. ArtStation. Социальная сеть для профессиональных художников и аниматоров.
17. Behance. Платформа для демонстрации портфолио дизайнеров, художников и других творческих специалистов.
18. Stalwarts. База данных с работами современных художников.
19. Vexels. Онлайн-библиотека векторных изображений.
20. Яндекс.Картинки — сервис для поиска изображений по запросу. Можно найти референсы для своих работ или идеи для новых проектов.
21. Google Images — аналогичный сервис от Google.
22. Pinterest — платформа с картинками и идеями для вдохновения. Здесь можно найти множество референсов для художников.
23. Artcyclopedia — онлайн-энциклопедия искусства, содержащая информацию о художниках, стилях и направлениях в искусстве.
24. Artprice — сайт, предоставляющий информацию о ценах на произведения искусства. Может быть полезен при оценке своих работ.
25. AskART — база данных, содержащая информацию о современных художниках и их работах.
26. Gallerix — галерея современного искусства с возможностью поиска по художникам, направлениям и стилям.
27. World Art — онлайн-галерея с работами современных художников.
28. Энциклопедия «Всемирное искусство» — русскоязычный ресурс, содержащий статьи об истории искусства и биографиях художников.
29. Архив — портал с информацией о художниках и их работах. Есть возможность поиска по различным параметрам.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional 2013

Microsoft: Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition

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

1. Учебные аудитории, оборудованные мольбертами, планшетами, стульями и столами для работы с натурными постановками и выполнения заданий по рисунку.
2. Натурные постановки из геометрических тел, бытовых предметов и драпировок для выполнения практических заданий.
3. Осветительное оборудование для создания комфортных условий работы над рисунком.
4. Доступ к специализированному программному обеспечению для дизайнеров, такому как Adobe Creative Cloud, Sketch, Figma и другим.
5. Учебно-методические материалы в цифровом формате (презентации, видеоуроки, электронные учебники).
6. Возможность использования облачных хранилищ для обмена работами между студентами и преподавателями.
7. Материалы для печати (бумага, картон, краски, карандаши и т. д.) для выполнения практических работ.
8. Интерактивная доска или флипчарт для обсуждения проектов и проведения дискуссий.
9. Программное обеспечение для создания и обработки изображений (Adobe Photoshop, GIMP и др.).
10. Оборудование для проведения мастер-классов и семинаров (проекторы, экраны, микрофоны и т. п.).