

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 «ЖИВОПИСНАЯ И ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

Автор(ы): доцент, доцент Н.В. Буткевич

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г.
№3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-
методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г.
№3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Живописная и графическая визуализация»: формирование практико-теоретического использования базовых дизайнерских методов проектирования и инструментального использования подходов, методов, средств и технологий в процессах проектного формирования дизайн-контента; умения осуществлять педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся), реализующегося через программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам), а так же актуальную профессиональную деятельность художественно-дизайнерского направления и выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности.

Задачи:

- формирование способности реализовывать программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам);
- развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся);
- развитие способности выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики);
- формированию способности осуществлять актуальную профессиональную деятельность художественно-дизайнерского направления, связанную с проектированием дизайн-контента);
- формирование способности к практико-теоретическому использованию базовых дизайнерских методов проектирования: метода аналогового проектирования и метода проектирования в рамках профессионального алгоритмического вектора);
- развитие способности к инструментальному использованию подходов, методов, средств и технологий в процессах проектного формирования дизайн-контента, а также требуемого его воплощения в материале).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Живописная и графическая визуализация» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКС-1 Способен осуществлять актуальную профессиональную деятельность художественно-дизайнерского направления, связанную с проектированием дизайн-контента;
- ПКС-2 Способен к практико-теоретическому использованию базовых дизайнерских методов проектирования: метода аналогового проектирования и метода проектирования в рамках профессионального алгоритмического вектора;
- ПКС-3 Способен к инструментальному использованию подходов, методов, средств и технологий в процессах проектного формирования дизайн-контента, а также требуемого его воплощения в материале.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональной деятельности;
32. Приемы взаимодействия и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся;
33. Особенности организации труда, современные производственные технологии, производственное оборудование и правила его эксплуатации;
34. Теоретические основы, подходы и методы решения проектных и творческих задач;
35. Теоретические основы данных методов;
36. Основные инструментальные подходы, методы, средства, технологии и алгоритмы, необходимые для решения проектно-визуальных задач.

Уметь:

- У1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), на практике;
- У2. Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся;
- У3. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики;
- У4. Использовать теоретические знания в практических художественных целях;

У5. Применять теоретические знания об этих методах в практико-проектных целях;

У6. Использовать данные инструментальные комплексы в практических аспектах.

Владеть:

В1. Методами организации самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;

В2. Методами консультирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации;

В3. Техникой выполнения трудовых операций, приемов, действий профессиональной деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики;

В4. Профессионально-технологическим синтезом теоретического знания и практических действий в процессах проектной и творческой деятельности;

В5. Технологией проектной деятельности в рамках базовых методов;

В6. Технологическим опытом применения проектно-дизайнерских инструментальных комплексов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 13 зач. ед. (468 час.), семестры изучения – 5, 6, 7, 8, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5, 6, 7, 8 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	468
Контактная работа, в том числе:	142
Лабораторные работы	142
Самостоятельная работа студента	326
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	7 сем.
Экзамен	5,6,8 сем.

Курсовая работа	7 сем.
-----------------	--------

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Способы визуализации плоскости, рельефа, объема и пространства	5, 6, 7, 8	154	-	-	46	108
2. Многовариантность изображения предмета. Графическая и живописная трансформация формы	5, 6, 7, 8	158	-	-	48	110
3. Графические и живописные приемы преобразования формы изображаемых объектов	5, 6, 7, 8	156	-	-	48	108

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Способы визуализации плоскости, рельефа, объема и пространства

Предмет и образ. Средства художественной выразительности в процессе проектирования арт-объекта. Сбор аналогов, выбор прототипа. Определение основных понятий предмета.

Трансформация форм в поисковых эскизах. Определение центра восприятия или точки фокусировки. Второстепенные и главный элементы в арт-дизайне и их соподчинение

Визуализация формы с точки зрения параметров различимости формы, освещенности. Виды графики и принципиальная разница технологий визуализации. Понятие плоскости, рельефа, объема, пространства в виртуальной среде.

Анализ произведений графической визуализации: свойства и качества формообразования: целостность формы, соподчиненность элементов,

композиционное равновесие, с выявлением единства свойств формы и содержания в стиле, школе, направлении.

Плоскостное и иллюзорно-пространственное графическое моделирование. Применение визуальных видов анализа: фото- и макетные модели.

Освоение различного типа графической и живописной поверхности на основе анализа произведений художников XX века.

Раздел 2. Многовариантность изображения предмета. Графическая и живописная трансформация формы

Освоение принципов формообразования художественного направления с помощью моделирования и цвето-графической фиксации.

Анализ композиционных, колористических и пластических особенностей живописных произведений художников. Выполнение формализованных копий фрагментов произведений.

Пластическое и цвето-графическое моделирование стилеобразующей формулы направления искусства. Проблема сочетания предмета и образа. Выполнение работ в стиле произведений художников, выявление характерных для их произведений цвето-пластических особенностей.

Темп, линейный ритм, динамика мазков, мультипликация, серийность, отражение времени в графическом и живописном произведении.

Создание синтетических картин, объединяющих свойства цвета, бумаги и материала.

Раздел 3. Графические и живописные приемы преобразования формы изображаемых объектов

Основные приемы цветопсихологии для привлечения внимания. Цвет как средство передачи характера. Основные правила составления цветовых схем персонажа. Контрастные и родственно-контрастные цветовые решения образа.

Контрасты в силуэте для выявления точек фокусировки. Уточнение силуэта, разработка нескольких вариантов. Контрасты формы как способ противопоставления образов. Создание собирательного образа для разработки атрибутов на основе референсов.

Проработка окружения. Выявление наиболее значимых деталей. Противопоставление и дополнение образа. Влияние плана на повествование (общий, средний, крупный, и суперкрупный планы). Эскизные решения для иллюстрирования окружения. Работа над фор-эскизами.

Определение графического стиля подачи проекта. Создание творческой работы на основе преобразования выявленных принципов формообразования в работах художника или художественного направления XX или XXI века с помощью моделирования и цвето-графической фиксации.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Технология «тренинг диагностического мышления» направлена на развитие и формирование у будущих специалистов системы общих и специфических умений, которые способствуют решению профессиональных задач проблемного типа. Структурирование диагностической информации разворачивается посредством трёх основных способов логического рассуждения: дедукции, индукции и трансдукции. Технологию применяется для проведения практических и семинарских занятий.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.В. Паранюшкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/133859>. — Загл. с экрана.

2. Науменко, О. М. Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Науменко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-907226-41-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106735.html>

3. Кознов Д.В. Основы визуального моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. Кознов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 247 с. — 978-5-4487-0083-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67383.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6.2 Дополнительная литература

1. Элам, Кимберли. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст] = Geometry of Design / Кимберли Элам. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 108 с.

2. Элам, Кимберли. Графический дизайн. Принцип сетки [Текст] = Grid Systems: Principles of Organizing Type (Design Briefs) / Кимберли Элам ; [пер. с англ. А. Литвинов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 119 с.

3. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения = Graphic Design Thinking: beyond brainstorming / Эллен Луптон ; [пер. с англ. В. Иванов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 184 с.

4. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие для вузов [Гриф Национального исследовательского университета "МИЭТ"] / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 399 с.

5. Леватаев В. В., Захарова Н. В. Графические техники : учебно-методическое пособие. - Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. - 60 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22306>.

6. Жердев Е. В., Чепурова О. Б., Шлеюк С. Г., Мазурина Т. А. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 255 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Помещения для самостоятельной работы.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Учебная аудитория современного искусства и колористики для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.