МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
21 июня 2023г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.24 «Скетчинг»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Промышленный дизайн»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Промышленный дизайн

Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	81	2,25
Форма аттестации Зачет с оценкой: 3 сем Экзамен: 4 сем	27	0,75
Всего	180	5

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1015 от 13 августа 2020г по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Примерная программа по дисциплине отсутствует.
По профилю «Промышленный дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
доцент Удальцова М.Б.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промышленный дизайн», протокол от 17 мая 2023 г. № 13

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6
от 21 июня 2023 г.

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности _____ В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления _____ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Б1.В.24 «Скетчинг» состоит в изучении свойств и закономерностей объективной действительности, в формировании у бакалавра понимания всех нюансов работы с эскизной подачей проекта, необходимого для выполнения практических заданий по смежным дисциплинам курса и в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

- развитие «композиционного мышления», изучение закономерностей построения объемных форм на плоскости методом конструктивно-пространственного анализа предметов;

- овладение техниками выполнения и подачи скетчей, особенностями работы различными графическими средствами;

- формирование системных знаний о разработке и представлении идеи и концепции в эскизной форме;

- развитие навыков подбора и использования в творческой работе оптимальных художественных средств и стилевых решений, отвечающих художественному замыслу дизайн – проекта.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Скетчинг» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Скетчинг» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Академический рисунок»

Дисциплина «Скетчинг» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Проектирование»

б) «Основы производственного мастерства»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Скетчинг» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной),

выпускной квалификационной работы и могут быть использованы для успешного выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-3 - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления);

ОПК-3.1 - Знает основные приемы изобразительных средств академического рисунка, академической живописи, проектной графики, работу с формой, тоном и цветом, для выражения художественного образа проектной идеи, процесс поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека;

ОПК-3.2 - Умеет использовать различные тонально-графические и объемно-пространственные художественные техники в практике составления композиций и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта дизайна, последовательно проводить предпроектные изыскания, научно и визуально обосновывать свои предложения;

ОПК-3.3 - Владеет способностью раскрывать творческий замысел средствами художественной композиции, преобразовывать концептуальную идею в графический вид; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои проектные предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и

оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

а) принципы изучения – модели: наиболее выразительные ракурсы, поиск основных пропорций, движения больших масс, пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, характера.

б) знать материально-технические средства графики, техники выполнения скетчей, способы компоновки объектов в формате листа при размещении изображения на плоскости, закономерности моделировки форм светотенью и тоном, принципы насыщения изображения необходимыми деталями, приведения рисунка к целостному состоянию.

Уметь:

а) рисовать различными графическими материалами (акварель, тушь, уголь и др.) объекты различной степени сложности, создавать объемные изображения, используя законы линейной и воздушной перспективы.

б) уметь изображать различные фактуры и текстуры материалов, визуальные иллюзии (блики, отражения, тени).

в) уметь рисовать объемные формы в пространстве, изображать предметное окружение в соответствующей среде, в форме скетча выражать идеи, концепции.

Владеть:

а) композиционной логикой, композиционными приемами, конструктивным анализом, пластическим анализом, дизайнерским видением и мышлением для эффективного использования различных приемов и техник в ходе работы над дизайн – проектом.

4. Структура и содержание дисциплины «Скетчинг»

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы, 180 часа.

№№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практич. занятия	СРС	
1	**Раздел 1. Введение в предмет.**	2	-	18	18	Защита практической работы, творческое задание
2	**Раздел 2. Этапы и особенности создания графического изображения.**	2	-	18	22	Защита практической работы, творческое задание
3	**Раздел 3. Графические приемы и техники скетчинга.**	3	-	18	18	Защита практической работы, творческое задание
4	**Раздел 4. Отрисовка идей и концепций.**	3		18	23	Защита практической работы, творческое задание
	Итого			**72**	**81**	**зачет**

5. Содержание лекционных

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

Целью проведения практических занятий является закрепление знаний, формирование умений и навыков в областискетчинга.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Наименование лабораторной работы	Формируемые компетенции
1	Введение в предмет.	6	Введение в предмет. Основы композиции. Материально-технические средства графики.	ОПК-3
2		6	Основы линейной перспективы. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Линейное и тоновое изображение геометрических тел.	ОПК-3.1
3	Этапы и особенности создания графического изображения.	6	Особенности работы различными графическими материалами. Приемы линейно-конструктивного изображения.Отрисовка формы технического объекта, ее основных составляющих.	ОПК-3.1
			Этапы создания изображения объектов. Выбор объекта. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Обобщение. Анализ формы и конструкции объектов.Отрисовка изображений, содержащих конструктивную схему, взрыв-схему,	

			функциональную схему пользования объектом.	
4	Графические приемы и техники скетчинга.	6	Графические приемы. Виды штриховки и заливки. Цвет. Техники эскизирования (скетчинга).	ОПК-3.1; ОПК-3.2;
5		6	Светотеневая моделировка формы в различных техниках. Тональная градация. Поэтапное выявление объема. Отрисовка технического объекта, его отдельных элементов.	ОПК-3.1; ОПК-3.2;
6		6	Средства художественно-образной выразительности. Создание фактур.Создание иллюзий (отражения, прозрачности, бликов и т.д.).	ОПК-3.1; ОПК-3.2;
7	Отрисовка идей и концепций	6	Эскизирование. Отрисовка идей. Особенности компоновки объемных и плоских изображений.Подача проектного материала - эскизов (скетчей).	ОПК-3.1; ОПК-3.2;
8		6	Конструктивный анализ формы. Представление и зарисовка внутренней конструкции сложного объекта.	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
9		6	Применение компьютерной графики	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
10		6	Пластический анализ. Отрисовка антропоморфных и биоморфных объектов, трансформация природных форм в промышленные изделия.	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
11		12	Создание и представление образа предметной, а также фантазийной (футуристической) среды.	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
	Итого	**72**		

8. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Введение в предмет. Основы композиции	6	Принципы расположения различных форм в пространстве и на плоскости в сочетаниях, создающих гармоничное единство, взаимосвязь частей, обеспечивающая целостность и структурность изображения. Основные средства композиции (пропорциональность, масштаб, контраст, нюанс, центр композиции, ритм, метр, симметрия, равновесие). Основные законы композиции (закон целостности, закон пропорций, закон контраста, закон ритма, закон главного и второстепенного). Материально-	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

			технические средства графики (инструменты графики, виды бумаги)	
2	Основы линейной перспективы	6	Изменения видимых форм, величины и цвета в зависимости от положения объекта в пространстве. Рисование плоских и объемных фигур в пространстве. Линейное и тоновое изображение геометрических тел. Выполнение первичного наброска врезки геометрических форм, рассчитан-ная на объемно-пространственное представление, выявление понимания, как самой врезки, так и композиции из нескольких эскизов в листе	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
3	Этапы и особенности создания графического изображения. Особенности работы различными графическими материалами	6	Приемы линейно-конструктивного изображения различными графическими материалами (карандаш, угольный карандаш, капиллярная ручка и др.). Силуэт и линия. Условно-плоскостное изображение предметов. Отрисовка формы технического объекта, ее основных составляющих. Линейное построение, виды линий. Передний план	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
4	Этапы создания изображения объектов	10	Выбор объекта. Схематизация (упрощенный набросок). Типизация (конкретизация признаков объекта). Индивидуализация (выявление индиви-дуальности объекта). Обобщение (достижение единства целого и частей рисунка). Масштабирование. Фрагменти-рование. Анализ формы и конструкции объектов (плоские и объемные формы, контур, основные части и вспомогательные части конструкции, соотношения, пропорции). Отрисовка изображений, содержащих конструктив-ную схему, взрыв-схему, функциональ-ную схему пользования объектом	ОПК-3.2; ОПК-3.3
5	Графические приемы и техники скетчинга. Техники эскизирования (скетчинга)	6	Создание набросков различных промышленных объектов в карандашной технике с использование толстого графитного стержня для большей выразительности линий и замкнутых или незамкнутых контуров, штриховки и моделировки форм объектов различными видами и направлениями штриха. Выполнение скетчей промышленных объектов в технике пастельного, угольного и мелового карандаша на белой, тонированной или черной бумаге. Использование приемов эффектных штриховок и растирок линий и светотеневых пятен.	ОПК-3.2; ОПК-3.3
6	Светотеневая моделировка формы в различных техниках	6	Закономерности распределения светотени на телах различной формы Светотональная градация. Освещенность	ОПК-3.2; ОПК-3.3

			предмета. Рефлекс. Отрисовка технического объекта, его отдельных элементов. Поэтапное выявление объема	
7	Средства художественно-образной выразительности	6	Создание фактур (дерево, камень, ткань, металл, стекло). Анализ структуры поверхности предмета. Отрисовка матовой и глянцевой фактуры предмета с помощью различных художественных средств (отмывки, заливки, видов штриховки и светотени) и инструментов (маркеры, акварель, гуашь и др.). Создание иллюзий (отражения, прозрачности, бликов и т.д.).	ОПК-3.2; ОПК-3.3
8	Отрисовка идей и концепций Эскизирование. Отрисовка идей	9	Принципы зарисовки принципиальных технологических идей в виде эскизов (скетчей). Выявление логики организации и обнажении функциональных схем объекта, гармоничность и информативность, целесообразное, взаимосогласованное размещение деталей конструкции, цветовых акцентов, графических деталей. Детальная разработка концепции – эскизное проектирование, создание завершенной композиции. Особенности компоновки объемных и плоских изображений. Подача графической информации, проектного материала - эскизов (скетчей). Прямолинейная, криволинейная, диагональная компоновка. Отрисовка проектируемого дизайн - объекта. Создание общей композиции скетчей на планшете, выразительная информативная подборка скетчей. Подача листа вручную и с помощью графических программ	ОПК-3.2; ОПК-3.3
9	Конструктивный анализ формы	3	Конструкция – строение объекта. Представление и зарисовка внутренней конструкции сложного объекта. «Рентген». Предмет рассматривается как целое, составленное из частей и элементов. Анализ конструкции, выделение всех частей, определение их в пространстве и соединение друг с другом. Основные части, главные функции. Вспомогательные части. Функциональная и эстетическая выразительность и законченность объекта. Сравнение промышленных объектов по механике и конструкции	ОПК-3.2; ОПК-3.3
10	Применение компьютерной графики	6	Обучение студентов приемам скетчинга с помощью компьютерной графики в современных графических программах	ОПК-3.2; ОПК-3.3
11	Пластический анализ	6	Динамическая выразительность формы - пластика. Отрисовка антропоморфных и	ОПК-3.2; ОПК-3.3

			биоморфных объектов. Бионическое формообразование – проектирование на основе исследования особенностей формы, строения и функционирования живых организмов. Имитация формы. Трансформация природных форм в промышленные изделия	
12	Создание и представление образа окружающей среды	11	Принципы создания предметной, а также фантазийной (футуристической) среды. Функционирование человека в экипировке и спецодежде, соответствующей среде. Насыщение среды промышленными объектами – транспорт, жилище, быт. Многовариантность	ОПК-3.2; ОПК-3.3
	Итого	**81**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Скетчинг» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа (доклад и презентация)	4	10	30
Творческое задание	4	10	20
Тест	1	15	20
Реферат	1	26	30
Итого 2 семестр:		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Скетчинг» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу.

1. Алонов Ю.Г., МелодинскийД.Л.. Композиционное моделирование. Курс обёмно-пространственного формообразования в архитектуре [Текст] : учебник / Алонов Ю.Г., Мелодинский Д.Л. - М. : академия, 2015. - 224 с. :цв. ил. - Библиогр.: с. . - ISBN 978-5-4468-05 74-7 : 1441 р. р.

2. Степанов А.В., ТуркусМ.А.. Объемно-пространственная композиция в архитектуре [Текст] : учебник для вузов / Степанов А.В., Туркус М.А. - М. : Архитектура-С, 2014. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. - 154 р. р.

3. Максимова И.А.. Основы графики в архитектурном творчестве [Текст. Изоматериал] [Текст] :учеб.пособие / Максимова И.А. - М. : КУРС; ИНФРА-М, 2017. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с.153-154. - ISBN 978-5906818-2 9-4 : 1150.00 р.

9.2 Дополнительная литература

1. Брызгов Н.В., и др.. Проектная графика : Практикум. Специальность "Дизайн" [Текст] / Брызгов Н.В., и др. - М. : МГХПУ, 2005. - 157 с. : ил., цв. ил. - 180.00 р.

2. Брызгов , Н. В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Брызгов , С. В. Воронежцев, В. Б. Логинов. - М. : Издательство В. Шевчук, 2010. - 192 с. : ил. - 201.21 р.

3. Горелов, М.В. Основы проектной графики в дизайне среды : учебное пособие / М.В. Горелов, С.В. Курасов. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2013. — 139 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73832 (дата обращения: 06.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Устин В.Б.. Учебник дизайна [Текст] : композиция, методика, практика / Устин В.Б. - М. : АСТ: Астрель, 2009. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. - 421,00 р.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Скетчинг» предусмотрено использование электронных источников информации:

Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Adobe CS6 Design and Web Premium	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	ArchiCAD 19 RUS	
3	Autodesk AutoCAD Architecture 2016 — Русский (Russian)	
4	Autodesk 3ds Max 2014	
5	Autodesk 3ds Max 2016	
6	CorelDRAW(R) Graphics Suite X5	
7	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
8	CINEMA 4D 18.020	
9	Corel DESIGNER Technical Suite X5	
10	CorelDRAW Graphics Suite X6 (64-Bit)	
11	Autodesk 3ds Max Design 2015	
12	Rhinoceros 4.0 SR9	
13	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
14	SolidWorks 2014 x64 Edition SP02	
15	Офисный пакет Microsoft Office	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории с ровным дневным светом со столами по количеству студентов в группе (горизонтальная поверхность), меловая или маркерная доска.

Программное обеспечение: Microsoft Word, Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания базируются на установке дальнейшего совершенствования и углубления знаний и навыков, приобретенных в рамках обучения по Программам бакалавриата.

Практические занятия - виды учебной работы, которые имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельной творческой работы. Самостоятельная работа способствует развитию способностей к анализу информации, навыков творческой и аналитической работы. Студент учится анализировать существующую ситуацию, осознавать цели и ориентиры проектирования, оценивать необходимость проведения реконструкции, конкретизировать проектные задачи. Содержание, логика, структура и методика проведения практических занятий со студентами определяется основными задачами учебной дисциплины «Скетчинг», изложенными в программе дисциплины. Целями проведения аудиторных и самостоятельных практических занятий также являются:

- Знакомство с принципами, методами и современными приемами промышленного эскиза специальной графики и скетчинга.

- Знакомство с композиционными принципами, методами и актуальными технологиями скетчинга.

- Исследование отечественных и зарубежных образцов техник скетчинга.

- Ознакомление студентов с темой применения и методикой промышленного скетчинга с опорой на дальнейшее развитие наброска в проектную идею.

Отдельное внимание стоит уделить выбору объекта скетчинга и исследованию материала по теме скетчинга.

Исследование отечественных и зарубежных образцов техник скетчинга. Изучаются различные примеры работ художников, используемых ими приемов и видов композиций в листе, рассматриваются материалы, используемые в ходе создания эскиза. Классификация собранных примеров - по принципу подачи в листе и техникам выполнения. Проводится эстетический анализ, который рассматривает специфику композиционного построения, колористического решения, образно-ассоциативной составляющей. Исследование выполняется в следующих формах: текст, схемы, рисунки.Предпочтительная форма – приемы инфографики.