

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

АНО ВО «Универсальный Университет»

_____ Е.В.Черкес-заде

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Факультет дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Практические инструменты визуализации и макетирования в искусстве и дизайне

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составители рабочей программы:

Преподаватель: Боуэн Дуглас

Дизайнер образовательных программ Департамента академического качества – Е.Ю.Бридж

СОГЛАСОВАНО:

Декан программ высшего образования _____ М.Е.Левин

Руководитель Департамента академического качества _____ А.Н.Селиванов

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Дисциплина разработана с целью последовательного применения на практике теоретических знаний, полученных по дисциплине «Введение в методы, процессы и профессии в дизайне и искусстве».

В ходе освоения дисциплины студенты начнут освоение практических инструментов эскизирования наравне с развитием практических навыков работы с разными художественными материалами в целях поиска новых художественных приемов, техник и технологий. Решение практических творческих задач, связанных с рисунком, цветоведением, проектной графикой и макетированием является неотъемлемой частью развития дизайнерского мышления.

1.2. Задачи дисциплины

- Освоение практических инструментов эскизирования при разработке учебных творческих проектов;
- Применение практических инструментов эскизирования в процессе разработки, апробирования и реализации учебного творческого проекта;
- Проведение творческих экспериментов с художественными материалами, техниками и технологиями;
- Поиск альтернативных подходов и инновационных художественных приемов для выполнения учебных творческих задач.
- Использование графики для выражения дизайнерских идей на разных стадиях развития проекта;
- Определение основных параметров дизайнерского проекта через применение практических инструментов эскизирования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство и входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина реализуется на английском языке.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать	Уметь	Иметь практический опыт
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и	ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и	Знать практические инструменты эскизирования, необходимые для	Уметь определять основные параметры дизайнерского проекта через применение	Иметь практический опыт применения практических инструментов эскизирования в

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)	способами проектной графики	выполнения учебных творческих проектов;	практических инструментов эскизирования;	процессе разработки, апробирования и реализации учебного творческого проекта;
	ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации	Знать основные графические материалы для поиска и реализации креативных визуальных решений; Знать особенности графического исполнения проектного эскиза; Знать специфику графических средств и приемов на разных этапах эскизирования	Уметь использовать графику для выражения дизайнерских идей на разных стадиях развития проекта	Иметь практический опыт реализации этапов процесса эскизирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	80
Лекции	20
Практические занятия	60
Самостоятельная работа	37
Контроль: экзамен	27
Итого:	144

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы	
		Лекции	Практические занятия
Тема 1.	Практические инструменты эскизирования	2	6
Тема 2.	Изобразительные средства графики. Рисунок.	2	6

Тема 3.	Композиционные средства графики. Рисунок.	2	6
Тема 4.	Графические материалы для выполнения эскизов	2	6
Тема 5.	Дизайнерское эскизирование. Рисунок.	2	6
Тема 6.	Цветная графика. Цветоведение.	2	6
Тема 7.	Линейная графика	2	6
Тема 8.	Тональная графика	2	6
Тема 9	Проектная графика	2	6
Тема 10.	Графика и макетирование	2	6
	Итого:	20	60

5.2. Тематический план изучения дисциплины

Тема 1. Практические инструменты эскизирования

Эскизирование как средство определения основных параметров дизайнерского проекта. Графика как изобразительное отражение идей дизайнера на разных стадиях проекта. Особенности графического исполнения проектного эскиза. Специфика графических средств и приемов на разных этапах эскизирования.

Тема 2. Изобразительные средства графики. Рисунок.

Основные средства графического изображения: линия, пятно. Дополнительные средства графического изображения: штрих, точка. Эмоциональное воздействие изобразительных средств графики на зрителя. Рисующие и фактурообразующие изобразительные средства графики в зависимости от творческого проекта.

Тема 3. Композиционные средства графики. Рисунок.

Выразительные средства композиции. Плоскость, объем, пространство. Ракурс, пропорции и масштаб. статика и динамика. Равновесие. Форма и контрформа. Ритм, контраст, свет, цвет, фактура.

Тема 4. Графические материалы для выполнения эскизов

Обзор разнообразных художественных материалов для выполнения эскиза. Сухие материалы: карандаш, уголь, фломастер, пастель. Жидкие материалы: тушь, гуашь, акварель.

Тема 5. Дизайнерское эскизирование. Рисунок.

Процесс эскизирования: выбор темы, формирование концепции, предпроектный анализ, эскизирование, макетирование, изготовление. Виды эскизов в дизайне. Разновидности графики.

Тема 6. Цветная графика. Цветоведение.

Значение цвета в графике. Основные материалы и краски при выполнении цветных эскизов – акварель, гуашь, темпера. Приемы работы с красками: кисть, губка, монотипия, пульверизатор, коллаж. Взаимодействие с цветом на наблюдательном и практическом уровне. Теория цвета. Смешение цветов: создание на основе исходных базовых цветов сбалансированных цветовых сочетаний и цветового круга. Цветовая гамма, цветовая композиция. Эксперименты с цветовыми сочетаниями, формирование навыков композиционной работы с цветом.

Тема 7. Линейная графика

Значение линии как изобразительного средства. Линейное восприятие предмета. Средства выразительности линейной графики. Изобразительные и художественные средства линейной графики. Техники линейной графики.

Тема 8. Тональная графика

Значение тона в восприятии изображения. Хроматические и ахроматические тона. Свойства тона как изобразительного средства. Приемы и техники тональной графики. Основные виды решений тональных композиций.

Тема 9. Проектная графика

Функции проектной графики. Основные типы и характеристика проектно-графических изображений. Проектно-графические техники. Правила и особенности художественного оформления проектной графики. Инструменты,

материалы и техники проектной графики. Способы изображения трехмерного объекта на плоскости.

Тема 10. Графика и макетирование

Взаимосвязь проектной графики и макетирования. Роль макетов в проектной практике дизайнера. Проработка дизайнерской идеи в макете листовых форматов и объемно-пространственной форме. Классификация макетов в соответствии с основными функциями. Используемые материалы в зависимости от типа макета. Создание макетов с использованием цифровых технологий (станок лазерной резки).

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины

Тема 1. Практические инструменты эскизирования	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 2. Изобразительные средства графики	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 3. Композиционные средства графики	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 4. Графические материалы для выполнения эскизов	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 5. Дизайнерское эскизирование	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 6. Цветная графика. Цветоведение.	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 7. Линейная графика	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 8. Тональная графика	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 9. Проектная графика	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 10. Графика и макетирование	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Все пройденные темы подразумевают отработку практических навыков по каждой из них после окончания занятий, во время самостоятельной работы (в т.ч. путем работы над заданиями). К задачам студента относится нахождение дополнительных художественных материалов, приемов, техник по каждой теме - помимо рассмотренных в классе, и занесение результатов своих исследований и находок в рефлексивный дневник.

Задания для самостоятельной работы:

Рефлексивный дневник по дисциплине, цель которого – документирование непрерывного участия студента в изучении традиционных материалов и

художественных техник и приемов, равно как и экспериментах с нетрадиционными техниками и технологиями эскизирования и макетирования (прототипирования).

Рефлексивный дневник должен фиксировать осведомленность студента о возникновении новых технологий, или изучении редких традиционных материалов и технических приемов, а также идеях по их практическому применению в проектах по искусству и дизайну. Рефлексивный дневник ведется на протяжении всего курса, становясь более сфокусированным, отражает развитие интересов студентов, регулярно проверяется и оценивается преподавателем.

Учебный творческий проект по работе с цветом

Задание 1: Спектр цвета

В скетчбуке или на листе бумаги формата А3 начертите три прямоугольника размером 3x28 см каждый. Разделите их на равные части, каждая размером 2x3 см. Каждый прямоугольник предназначен для отдельного основного цвета – желтого, синего и красного.

Задание 2: Дополнительные цвета

Нарисуйте дополнительный оттенок к каждому основному цвету. Для этого начертите шесть прямоугольников размером 6x3 см каждый, разделите их на две равные части. Начертите шесть прямоугольников размером 3x28 см каждый, разделите их на десять равных частей. Для основного оттенка смешайте точный дополнительный цвет. Поместите их рядом друг с другом на прямоугольнике размером 6 x 3 см.

Задание 3: Серые цвета

Можно использовать белый цвет, нельзя использовать черный. Смешайте два дополнительных оттенка вместе, чтобы получить серый цвет. Повторите этот шаг для каждого основного цвета. У вас должно остаться 6 серых цветов. В шести квадратах 3x3 см зафиксируйте серые цвета. В прямоугольнике 6x3 см смешайте их вместе, чтобы получить абсолютно серый цвет.

Задание 4: Нейтральные цвета

Найдите абсолютный нейтральный серый цвет без использования черного. Используйте только дополнительные цвета и белый. Найдя его, попытайтесь постепенно сдвинуть этот серый цвет в двух противоположных направлениях: слева более темные холодные серые цвета, справа более темные теплые серые цвета.

Задание 4: Пропорции

На листе бумаги формата А3 нарисуйте 3 одинаковых прямоугольника 9x12 см. Используя упаковку любого продукта создайте три различных композиционных варианта, представляющих предполагаемые пропорции цвета. Определите, какую долю площади поверхности занимает каждый цвет на упаковке, и раскрасьте соответственно. В процессе работы над этими тремя образцами точно перерисуйте свободные мазки каждого цвета (фрагмент в формате А5) на отдельный лист бумаги формата А3.

Материалы: акриловые или гуашевые краски (лимонно-желтая, кадмий желтый средний, ализариновый малиновый, кадмий красный, кобальт синий, ультрамарин синий и титановый белый), емкость для воды, художественная палитра, кисти с

плоской головкой, бумажное кухонное полотенце, скальпель, упаковка любого продукта (не менее 4 оттенков цвета).

Учебный творческий проект по работе с рисунком

Этап 1.

Выберите фрагмент архитектурной детали размером 215 x 305 мм и выполните ее рисунок в карандаше. Затем сделайте контурный карандашный рисунок, который масштабирует рисунок размером 215 x 305 мм до размера 610 x 860 мм на новом листе бумаги.

Этап 2.

Запишите в скетчбуке ряд слов, характеризующих фрагмент архитектурной детали и архитектурное пространство. Подберите 25 слов, руководствуясь следующими инструкциями:

- 5 слов, описывающих текстуру фрагмента архитектурной детали на ощупь;
- 5 слов, описывающих запах фрагмента архитектурной детали и архитектурного пространства;
- 5 слов, описывающих то, что видно во фрагменте архитектурной детали.
- 5 цветов, найденных в архитектурном пространстве.
- 5 звуков, слышимых в архитектурном пространстве.

Этап 3.

Выберите по два слова из каждой категорий – всего 10 слов из списка. На новом листе бумаги размером 610x860 мм нарисуйте 10 линий, которые будут наделены различными визуальными качествами. Эта серия линий должна быть визуальным ответом с использованием различных знаков на выбранные вами 10 слов. Выберите комбинации материалов. Каждая линия выполняется в сочетании двух разных материалов, не должна быть уже 5 мм или шире 15 мм. Сделайте наброски первых идей в скетчбуке, прежде чем приступать к листу размером 610 x 860 мм.

Выберите 3 наиболее интересные линии из 10 ранее разработанных, чтобы создать серию из 3 вариаций каждой из этих линий (всего 9) на отдельном листе бумаги размером 610x860 мм. Вариации должны стать визуально более последовательными, то есть повторяемыми и систематическими. В итоге вы будете использовать одну из этих линий для создания серии рисунков.

Этап 4.

Рисунок размером 610 x 860 мм, начатый на Этапе 1, теперь должен быть доработан одним из следующих способов с использованием разработок на предыдущем этапе.

Вариант 1: в виде контуров (ширина этих контуров определяется вами, но должна оставаться неизменной на протяжении всего рисунка).

Вариант 2: в виде заполненной формы, которая читается как единая плоскость.

Этап 5.

Подумайте о том, как можно упорядочить и перегруппировать наработки, полученные на Этапе 3. Используйте два способа для создания серии рисунков на основе оригинального рисунка 610 x 860 мм, созданного на Этапе 4. Эти рисунки не должны быть похожи на основной по компоновке, но должны упорядочивать или переставлять местами визуальную информацию с помощью логической системы или

случайного порядка. Однако визуально они будут соответствовать методу и материалу, которые вы использовали на протяжении всего проекта.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гоголева Н.А. Проектная графика: учебно-метод. пособие / Н.А. Гоголева, Д.А. Орлов; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т.– Н. Новгород: ННГАСУ, 2018 – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://e.lanbook.com/book/164836>

6.2. Дополнительная литература

1. Баммес, Г. Учебное пособие, книга для художников и дизайнеров «Основы рисунка с натуры. Изображение человека» / Г. Баммес. – М: Баммес-Арт, 2020. – 312 с. – Режим доступа: по подписке.

2. Горельшев, Д. Простое рисование. Упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики / Д. Горельшев. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 192 с. – Режим доступа: по подписке.

3. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен. – М.: Аронов, 2020. – 136 с. – Режим доступа: по подписке.

4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Аронов, 2021. – 96 с. – Режим доступа: по подписке.

5. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. – 2-е изд. – Оренбург : Университет, 2014. – 255 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>

6. Кукушкина, З.И., Благова, Т.Ю. Проектная графика в дизайне костюма. Учебное пособие / З.И. Кукушкина, Т.Ю. Благова. – Благовещенск, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский Государственный Университет» (ГОУВПО «АмГУ»), кафедра «Дизайн», 2007. – 125 с. – Режим доступа: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/546.pdf

7. Омеляненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие / Е. В. Омеляненко. – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Педагогический институт. – Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010, 2-е изд., перераб. и доп. – 183 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241142&sr=1

8. Черчение, макетирование. Рисунок. Учебное пособие. Москва, МАРХИ, 2002.

9. Sanmiguel, David. Art of Drawing: The Complete Course. Union Square & Co., 2003.

10. Hoffmann, Alma R. Sketching as Design Thinking. Routledge, 2019.

11. Yanconsky, Liron. How to Sketch: A Beginner's Guide to Sketching Techniques, Including Step By Step Exercises, Tips and Tricks. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

12. Fine, Aaron. Color Theory: A Critical Introduction. Bloomsbury Visual Arts, 2021.

6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. Российское образование (федеральный портал) www.edu.ru
2. Поисковая система по научным публикациям Google Scholar www.scholar.google.com
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов JSTOR www.jstor.org

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

<p>Студия основ искусства и дизайна</p> <p>Основное оборудование: доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя, раковина, мольберты, стеллажи для хранения творческих работ, демонстрационные и расходные материалы</p> <p>технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>
<p>Лаборатория компьютерного дизайна</p> <p>Основное оборудование: мебель аудиторная, стол преподавателя, стул преподавателя, персональные компьютеры</p> <p>Технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>
<p>3Д мастерская для проведения практических занятий</p> <p>Оборудование: фрезерный станок ЧПУ, станок лазерной резки, ленточно-шлифовальный станок, токарный станок, сверлильный станок, фрезерный станок, 3Д-принтер, шурупверты, лобзики, верстаки, мелкий ручной инструмент</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся</p> <p>Основное оборудование: Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде</p>

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office 365
- Программное обеспечение Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, и др.)
 - Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition
- электронно-библиотечная система:*
 - Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» <http://biblioclub.ru/>
 - Образовательная платформа «Юрайт» <https://urait.ru/>
 - Консультант студента <https://www.studentlibrary.ru/>
- современные профессиональные баз данных:*
 - Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
- информационные справочные системы:*
 - Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.
 - Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины

Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, учебные творческие проекты, самостоятельная работа студентов.

В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и методы обучения (лекции и практические занятия), так и активные (творческие) методы обучения – применение любой формы (метода) обучения предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий, включая электронную информационную образовательную среду.

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости – с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ, а также с использованием художественных материалов и демонстрацией практических приемов и техник работы с ними.

8.2. Методические рекомендации преподавателю

Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями

итоговой оценки по дисциплине.

При проведении лекций преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) излагает основные теоретические положения;
- 3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает определения основных понятий;
- 4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие данные для наглядного и образного представления изучаемого материала;
- 5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.

При проведении практических занятий преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое занятие;
- 3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам;
- 4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала.

В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических занятий) с использованием активных (творческих) методов обучения преподаватель:

- 1) предлагает студентам разделиться на группы или организует работу в индивидуальном порядке;
- 2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции занятия, раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее вызывающие, последствия и пути решения;
- 3) проводит оценку результатов работы студентов и полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня источников и литературы.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8.3. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в электронной информационно-образовательной среде.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Правила конспектирования

Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь записываемой информации.

В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Виды конспектов:

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.

- **ПЛАНОВЫЙ.** Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их по памяти.

- **СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ.** Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует хорошему усвоению информации.

- **ТЕКСТУАЛЬНЫЙ.** Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом.

- **ТЕМАТИЧЕСКИЙ.** Такой способ записи информации существенно отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект

помогает лучше других анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами.

- **СВОБОДНЫЙ.** Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.

Правила конспектирования

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля.

3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора.

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.

6. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных правил.

1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать.

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений.

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда вы выработаете

свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее.

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, больше и меньше.

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа».

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо».

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.

9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта.

10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Общие рекомендации

Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии.

Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.

Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и практических занятиях на должном уровне.

Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; самостоятельной работы, и т.д.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Как готовиться к практическому занятию.

1. Внимательно прочтите задание.

2. Подберите литературу, не откладывая ее поиски на последний день.

3. Прочтите указанную литературу, определите основной источник по каждому вопросу, делая выписки на листах или карточках, нумеруйте их пунктами плана, к которому они относятся.

4. Оформляя выписки, не забудьте записать автора, название, год и место издания, том, страницу.

5. При чтении найдите в словарях значение новых слов или слов, недостаточно вам известных.

6. Просматривая периодическую печать, делайте вырезки по теме.

7. Проверьте, на все ли вопросы плана у вас есть ответы.

8. На полях конспекта, выписок запиши вопросы, подчеркните спорные положения в тексте.

Требования к выступлению

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником практического занятия примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Памятка участнику дискуссии.

1. Прежде чем выступать, четко определите свою позицию.
2. Проверьте, правильно ли вы понимаете проблему.
3. Внимательно слушайте оппонента, затем излагайте свою точку зрения.
4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения являются бесспорные факты.
5. Не забывайте о четкой аргументации и логике.
6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей оппонентов.
7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо, своими словами, не «по бумажке».
8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если вы не правы.
9. Никогда не «навешивайте ярлыков», не допускайте грубостей и насмешек.
10. Заканчивая выступления, подведите итоги и сформулируйте выводы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

UNIVERSAL
UNIVERSITY

Факультет дизайна

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

**Практические инструменты визуализации и макетирования в искусстве и
дизайне**

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

1. Формы и оценочные материалы текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации

В процессе и по завершению изучения дисциплины оценивается формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать	Уметь	Иметь практический опыт
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. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать практические инструменты эскизирования, необходимые для выполнения учебных творческих проектов;	Уметь определять основные параметры дизайнерского проекта через применение практических инструментов эскизирования;	Иметь практический опыт применения практических инструментов эскизирования в процессе разработки, апробирования и реализации учебного творческого проекта;
	ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации	Знать основные графические материалы для поиска и реализации креативных визуальных решений;	Уметь использовать графику для выражения дизайнерских идей на разных стадиях развития проекта	Иметь практический опыт реализации этапов процесса эскизирования
		Знать особенности графического исполнения проектного эскиза;		
		Знать специфику графических средств и приемов на разных этапах эскизирования		

1.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем отслеживания результатов выполнения практических работ в классе, дискуссий, оценки проверки ведения индивидуальных журналов (рефлексивного дневника).

Текущий контроль нацелен на отслеживание усвоения практических навыков, полученных в рамках дисциплины. На основании регулярного текущего контроля преподавательский состав предоставляет обучающимся обратную связь по готовым практическим заданиям, включая рекомендации по выявлению точек роста, возможностей улучшения знаний и практических навыков, а также проекта. Цель текущего контроля – формулирование оценочной обратной связи для поддержки обучения и профессионального роста обучающихся. Оценка за текущий контроль не фиксируется – на основании обратной связи обучающийся имеет возможность

усовершенствовать текущий семестровый проект – оценка за дисциплину определяется по результатам промежуточной аттестации.

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предусмотрены:

- дискуссии,
- рефлексивный дневник.

Примерная тематика дискуссий:

1. Графика как изобразительное отражение идей дизайнера на разных стадиях проекта. Насколько адекватно можно передать графическими средствами на бумаге идею, которая требуется для цифрового проекта?

2. Эмоциональное воздействие изобразительных средств графики на зрителя;

3. Выразительные средства композиции;

4. Достоинства и недостатки различных художественных материалов для эскизирования; (в какой степени дизайнер должен владеть большим спектром умений эскизирования на бумаге, можно ли это заменить цифровыми эскизами? В каких случаях помимо цифровых эскизов все же могут потребоваться наброски, сделанные на бумаге? Какая техника предпочтительна в таком случае? и т.п.)

5. Этапы процесса эскизирования

6. Передача различных эмоциональных состояний с помощью цветовых сочетаний и композиций;

7. Значение линии как изобразительного средства;

8. Значение тона в восприятии изображения;

9. Правила и особенности художественного оформления проектной графики;

10. Взаимосвязь проектной графики и макетирования.

Проверка ведения рефлексивного дневника

Одной из форм текущего контроля является регулярный мониторинг ведения рефлексивного дневника (Reflective Journal), который включает краткие конспекты лекций и занятий, а также рефлексивные отчеты/заметки в формате письменных записей, набросков, выкрасок, майнд-мепов, коллажей, фотографий-иллюстраций и/или рядов изображений и схем к каждой теме дисциплины.

1.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена (экзаменационного задания с просмотром работ).

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- Экзаменационное задание (семестровый проект)
- Устный опрос

1.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Примерные вопросы:

Ориентированы на знание практических инструментов эскизирования; позволяют оценить степень владения практическими навыками студента на примере выполненных учебных творческих проектов, а также понимание особенностей предметной области дисциплины.

1. Насколько сложными были выбранные методы для реализации учебного творческого проекта?
2. Как можно придать обычным материалам художественную ценность?
3. С какими практическими проблемами вы столкнулись в ходе выполнения учебного творческого проекта?
4. Опишите процесс эскизирования поэтапно на примере вашего учебного творческого проекта по работе с рисунком.
5. Опишите процесс эскизирования поэтапно на примере вашего учебного творческого проекта по работе с цветом.
6. Какие изобразительные средства графики вы применяли в своем учебном творческом проекте?
7. Какие композиционные средства графики вы применяли в своем учебном творческом проекте?
8. Проанализируйте, какое эмоциональное воздействие на зрителя могут оказать выбранные вами изобразительные и композиционные средства графики.
9. Охарактеризуйте выбранные для выполнения учебного творческого проекта графические материалы.
10. Расскажите про ваше взаимодействие с цветом на наблюдательном и практическом уровне.
11. Опишите, какие приемы работы с красками вы использовали при выполнении учебного творческого проекта.
12. Какие средства выразительности линейной графики применены в ваших проектах?
13. Какие приемы и техники тональной графики можно наблюдать в ваших учебных творческих проектах?
14. Охарактеризуйте взаимосвязь проектной графики и макетирования.
15. Какие способы изображения трехмерного объекта на плоскости изображения вы применяли в ходе выполнения учебного творческого проекта?

Пример задания

Учебный творческий проект по работе с цветом

Результаты выполнения задания:

Задание 1: Спектр цвета

В скетчбуке или на листе бумаги формата А3 начертите три прямоугольника размером 3х28 см каждый. Разделите их на равные части, каждая размером 2х3 см. Каждый прямоугольник предназначен для отдельного основного цвета – желтого, синего и красного.

Задание 2: Дополнительные цвета

Нарисуйте дополнительный оттенок к каждому основному цвету. Для этого начертите шесть прямоугольников размером 6х3 см каждый, разделите их на две равные части. Начертите шесть прямоугольников размером 3х28 см каждый, разделите их на десять равных частей. Для основного оттенка смешайте точный дополнительный цвет. Поместите их рядом друг с другом на прямоугольнике размером 6 х 3 см.

Задание 3: Серые цвета

Можно использовать белый цвет, нельзя использовать черный. Смешайте два дополнительных оттенка вместе, чтобы получить серый цвет. Повторите этот шаг для каждого основного цвета. У вас должно остаться 6 серых цветов. В шести квадратах 3х3 см зафиксируйте серые цвета. В прямоугольнике 6х3 см смешайте их вместе, чтобы получить абсолютно серый цвет.

Задание 4: Нейтральные цвета

Найдите абсолютный нейтральный серый цвет без использования черного. Используйте только дополнительные цвета и белый. Найдя его, попытайтесь постепенно сдвинуть этот серый цвет в двух противоположных направлениях: слева более темные холодные серые цвета, справа более темные теплые серые цвета.

Задание 4: Пропорции

На листе бумаги формата А3 нарисуйте 3 одинаковых прямоугольника 9х12 см. Используя упаковку любого продукта создайте три различных композиционных варианта, представляющих предполагаемые пропорции цвета. Определите, какую долю площади поверхности занимает каждый цвет на упаковке, и раскрасьте соответственно. В процессе работы над этими тремя образцами точно перерисуйте свободные мазки каждого цвета (фрагмент в формате А5) на отдельный лист бумаги формата А3.

Материалы: акриловые или гуашевые краски (лимонно-желтая, кадмий желтый средний, ализариновый малиновый, кадмий красный, кобальт синий, ультрамарин синий и титановый белый), емкость для воды, художественная палитра, кисти с плоской головкой, бумажное кухонное полотенце, скальпель, упаковка любого продукта (не менее 4 оттенков цвета).

Учебный творческий проект по работе с рисунком

Скетчбук с динамикой прогресса в работе с рисунками размером 610 х 860 мм.

Рисунок фрагмента архитектурной детали размером 215 х 305 мм.

Серия рисунков размером 610 х 860 мм, включающая:

- 2 рисунка с творческими экспериментами над различными линиями.
- 1 рисунок, масштабированный из рисунка 215 х 305 мм, изображающего архитектурную деталь.

- 2 дополнительных рисунка, представляющих собой вариации исходного рисунка.

2. Критерии оценки по дисциплине

Итоговая оценка студента по дисциплине (максимум 100 баллов) складывается из баллов текущего контроля успеваемости (максимум 10 баллов) и промежуточной аттестации (максимум 90 баллов).

Оценки по 100-балльной шкале, полученные во время проведения текущего контроля и промежуточной аттестации пересчитываются в итоговом результате в соответствии с указанным весом оценки:

Описание работ	Максимальное количество баллов (вес оценки)
Дискуссия	Обратная связь
Рефлексивный дневник	Обратная связь
Итого текущий контроль:	Не оценивается, обратная связь
Промежуточная аттестация: экзаменационное задание и опрос	90 + 10
Итого по всем формам контроля:	100

Критерии оценивания ответов на вопросы

7 – 10 баллов (отлично)	Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы отсутствуют или являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам
5-6 баллов (хорошо)	Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с несущественными неточностями. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам.
4 балла (удовлетворительно)	Ответы на вопросы преподавателя даны с некоторыми ошибками по отношению к основным тезисам и выводам или являются неполными.
1-3 балла (недостаточно)	Ответы на вопросы преподавателя даны с грубыми ошибками (или студент отказался от ответа на один или более вопросов), материал по дисциплине усвоен на недостаточном уровне.

Критерии оценивания экзаменационного практического задания

Каждый критерий (образовательный результат) оценивается по единой столбальной шкале.

Образовательные результаты	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Умеет пользоваться и способен совершенствовать в процессе работы профессиональные практические навыки для экспериментирования с творческими идеями и их реализации	0-19 крайне недостаточно	40-45 удовлетворительно	50-59 хорошо	70-79 отлично
Способен экспериментировать с разнообразными методами и техниками творческого и дизайн проектирования в процессе творческой и/или дизайнерской деятельности	20-39 недостаточно	46-49 достаточно	60-69 очень хорошо	80-89 превосходно 90-100 исключительно

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации (при проведении экзамена / выставления оценки по сданной работе и дисциплине)

5-балльная система	Рейтинговая оценка
«Отлично»	70-100
«Хорошо»	50-69
«Удовлетворительно»	40-49
«Неудовлетворительно»	Менее 40

Соответствие оценок балльно-рейтинговой системы Университета европейскому стандарту:

100-балльная оценка	Европейская шкала оценки Оценка по шкале ECTS	Определение
70 - 100	<i>A</i>	« Отлично » - теоретическое содержание курса освоено полностью , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены , качество их выполнения по всем критериям задания соответствует оценкам отлично или очень хорошо, задания выполнены без ошибок, представленная работа содержит оригинальное (или инновационное) решение либо исполнение задания или существенных элементов задания, при этом оно соответствует общим целям и задачам проекта.
50-69	<i>B, C</i>	« Хорошо » - теоретическое содержание курса освоено полностью , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены , качество выполнения большинства из них оценено по критериям задания как очень хорошо или

		отлично, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками
40-49	<i>D, E</i>	«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично , но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены , некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки . Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты , все или некоторые из них на минимально достаточном уровне .
0-39	<i>F</i>	«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы , и / или выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут .