

Министерство Культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МАХЛ РАХ)
119045, г. Москва, ул. Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, E-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято

Утверждаю

На заседании
Учебно-методического совета

Директор МАХЛ РАХ
введено приказом

Протокол № _____ от _____

№ _____ от _____

_____ Губанов Д. В

**Рабочая вспомогательная программа для курса дополнительного
художественного образования по специализации
«2D художник по персонажам»**

на 2018/2020 учебные годы

Разработано:
Галушкина Ксения Александровна
Брусилов Станислав Александрович

Москва 2018

- **Цели и задачи учебной дисциплины.**

Главными целями обучения на занятиях по дисциплине «Создание персонажей 2D» являются: вооружение обучающихся практическими навыками рисования и композиции, развитие у обучающихся начальных профессиональных навыков, грамотного метода ведения работы, развитие творческой инициативы, необходимой в практической работе.

В основу обучения рисованию положена работа с натуры и на компьютере. Рисование с натуры – важнейший метод изучения окружающей среды. Работа на компьютере — базовый материал для будущей работы в индустрии. Овладение обучающимися пониманием объемов, тона и дизайна, при прохождении программного материала, должно быть главной целью изучения курса рисования. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения по дисциплине, повышают познавательную и творческую активность обучающихся, способствуют развитию художественного вкуса. Программа обучения строится по принципу от простого к сложному. Начиная с изучения окружающих предметов, перед обучающимися ставятся все более сложные задания.

Программа курса рассчитана на 2 года.

Преподавание дисциплин: «Линия движения, наброски, скетчбук», «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)», «Введение в дизайн персонажей» должно взаимно согласовываться по времени и содержанию с дисциплинами «Академический рисунок», «Академическая скульптура», «Пластическая анатомия» и «Анатомическая скульптура».

- **Краткое изложение содержания, особенностей теоретической и практической составляющих дисциплины «Линия движения, наброски, скетчбук».**

На начальном этапе обучающиеся под руководством преподавателя и самостоятельно овладевают пространственным рисунком простых форм,

предметов и растений. Изучают базовые приемы рисования тушью и рапидографом. В этот период они должны привыкнуть к определенному порядку и системе последовательности выполнения учебного задания.

Во второй половине первого полугодия обучающиеся применяют пространственные знания для рисования базовых форм насекомых и птиц.

На следующем этапе обучающиеся занимаются рисованием базовых форм и набросков животных.

На заключительном этапе (последние полгода первого года обучения) обучающиеся рисуют сложные наброски, изображая предоставленный предмет или фото животного, насекомого, птицы с разных ракурсов по памяти.

Преподавание дисциплины «Линия движения, наброски, скетчбук» проводится в форме индивидуально-групповых занятий. Количество обучающихся не должно превышать 8 чел. на одного преподавателя.

Занятия лекционного типа при реализации учебной программы по дисциплине «Линия движения, наброски, скетчбук» не проводятся.

Теоретическая часть программы излагается преподавателем во время обхода в процессе выполнения обучающимися практических работ, вводных установок перед началом очередного задания и при разборе ошибок. При необходимости, преподаватель должен собственноручно демонстрировать принцип ведения работы на отдельном листе и исправлять недочеты на работах обучающихся.

Программа первого года обучения рассчитана на обучающихся имеющих слабую базовую подготовку, не имеющих опыта работы со сложными формами.

Перед началом учебного года при поступлении на курс «Линия движения, наброски, скетчбук» проводится просмотр работ.

- **Краткое изложение содержания, особенностей теоретической и практической составляющих дисциплины «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)».**

На начальном этапе обучающиеся под руководством преподавателя и

самостоятельно овладевают пониманием тоновой шкалы и средств упрощения тональности на практике, так-же объясняется различия в подходах и мышлении таких понятий как Масса и Форма. Студенты изучают базовые приемы рисования карандашом, угольным карандашом и компьютерным рисованием. В этот период они должны привыкнуть к определенному порядку и системе последовательности выполнения учебного задания. Используются базовые предметы и формы.

Во второй половине первого полугодия обучающиеся изучают систему пяти тонов и соотношения тонов тени и света в соответствии с интенсивностью света.

На следующем этапе обучающиеся занимаются рисованием тоновой структуры из 5 тонов в зависимости от расстояния и атмосферы.

На заключительном этапе (последние полгода первого года обучения) обучающиеся рисуют полный тоновый рисунок, применяя все предыдущие полученные знания.

Преподавание дисциплины «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)» проводится в форме индивидуально-групповых занятий. Количество обучающихся не должно превышать 8 чел. на одного преподавателя.

Занятия лекционного типа при реализации учебной программы по дисциплине «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)» не проводятся. Теоретическая часть программы излагается преподавателем во время обхода в процессе выполнения обучающимися практических работ, вводных установок перед началом очередного задания и при разборе ошибок. При необходимости, преподаватель должен собственноручно демонстрировать принцип ведения работы на отдельном листе и исправлять недочеты на работах обучающихся.

Программа первого года обучения рассчитана на обучающихся имеющих слабую базовую подготовку, не имеющих опыта работы с тоном.

Перед началом учебного года при поступлении на курс «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)» проводится просмотр работ.

- **Краткое изложение содержания, особенностей теоретической и практической составляющих дисциплины «Введение в дизайн персонажей».**

На начальном этапе обучающиеся под руководством преподавателя и самостоятельно овладевают пониманием основ дизайна и принципом базовых форм. Студенты изучают базовые приемы изменения пропорций и идее простого силуэта. В этот период они должны привыкнуть к определенному порядку и системе последовательности выполнения учебного задания.

Во второй половине первого полугодия обучающиеся изучают базовые правила: теория пирога (большие, средние и малые формы), правило лестницы.

На следующем этапе студенты занимаются рисованием набросков и обучаются пониманию баланса. Так-же изучается заимствование форм.

На заключительном этапе (последние полгода первого года обучения) обучающиеся рисуют концепт простого мультипликационного персонажа используя простые понятия изученные выше.

Преподавание дисциплины «Введение в дизайн персонажей» проводится в форме индивидуально-групповых занятий. Количество обучающихся не должно превышать 8 чел. на одного преподавателя.

Занятия лекционного типа при реализации учебной программы по дисциплине «Введение в дизайн персонажей» не проводятся. Теоретическая часть программы излагается преподавателем во время обхода в процессе выполнения обучающимися практических работ, вводных установок перед началом очередного задания и при разборе ошибок. При необходимости, преподаватель должен собственноручно демонстрировать принцип ведения работы на отдельном листе и исправлять недочеты на работах обучающихся.

Программа первого года обучения рассчитана на обучающихся имеющих слабую базовую подготовку, не имеющих опыта работы с дизайном персонажей.

Перед началом учебного года при поступлении на курс «Введение в дизайн персонажей» проводится просмотр работ.

- **Требования к материально-техническому обеспечению для реализации учебной программы дисциплин «Линия движения, наброски, скетчбук», «Тоновой рисунок (Цифровое рисование)», «Введение в дизайн персонажей»**

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине Рисунок необходимо следующее материально-техническое оснащение: 1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная столами с компьютерами из расчета 1 компьютер на 1 обучающегося. 2. Софиты (лампы бокового света) 2 софита 3. Стол для постановок. 4. Стулья и табуретки по 1 шт. на каждого обучающегося. 5. Натюрмортный реквизит: базовые фигуры; Книги о видах животных, насекомых и птиц с хорошими фотографиями; Кости черепов животных и птиц. 6. Проектор подключенный с компьютеру преподавателя 7. Стеллаж для хранения учебных работ. 8. Демонстрационная доска.

- **Требования к уровню теоретической и практической подготовки обучающихся по завершении освоения дисциплин «Линия движения, наброски, скетчбук», «Тоновой рисунок (Цифровое рисование)», «Введение в дизайн персонажей».**

В результате освоения дисциплин «Линия движения, наброски, скетчбук» «Тоновой рисунок (Цифровое рисование)», «Введение в дизайн персонажей» обучающиеся должны:

Иметь представление:

О базовых формах представителей животного и растительного мира, о разных техниках рисования. Об упрощении в рисунке в разные периоды истории. Об изменениях в дизайне персонажей за период прошлого и нынешнего века.

Знать:

Последовательность ведения работы; законы компоновки листа, а также передачи объема и пространства; системы пространственных построений; методы измерения пропорций; Систему упрощения тоновых соотношений;

Балансу персонажей на листе и их привлекательность.

Уметь:

Видеть, измерять и отображать пропорции, правильно держать карандаш, строить предметы и пространство в перспективе, грамотно работать линией, использовать в работе различные графические материалы и компьютер, упрощать тон и создавать простых и привлекательных персонажей.

Владеть:

Компоновкой в листе, построением, передачей объема, светотени и тона в рисовании простых и сложных предметов. Понимать своего персонажа и из каких компонентов он состоит, правильно подбирать референсы для работы.

- **Методические рекомендации для преподавателя.**

Каждый урок должен заканчиваться разбором занятий. При выполнении многочасовых учебных заданий для проведения разбора выделяется специальное время. Материалом для разбора служит анализ работ в виде систематического контроля, проводимого преподавателем во время выполнения практических работ. Продолжительность и частота обходов зависят от сложности учебных заданий и опыта работы преподавателя. Первый обход должен выполнять сразу после вводного слова. Он нужен для проверки уяснения студентом поставленной задачи и организации и подготовки рабочих мест. Последующие обходы имеют частные учебные цели и направлены на устранение затруднений студентов в восприятии формы и её изображении. Очень важными являются обходы, выполняемые преподавателем на уроках первого года обучения. На них происходит становление видения и восприятия студентами, сенсорное согласование изобразительной деятельности. Особенности изобразительной практики на уроках должны постоянно оцениваться преподавателем и учитываться по мере усложнения изучаемых упражнений. При недостатке времени для проведения разборов урока преподаватель должен обязательно выразить свое мнение или впечатление в ходе урока и этим поощрять студентов на добросовестное выполнение учебного

задания и повышение работоспособности на занятиях.

После последнего обхода рабочих мест у преподавателя должна быть достаточная информация о качестве работы обучающихся для проведения квалифицированного разбора урока.

Опытные преподаватели проводят разбор по схеме последовательности выполнения учебного задания: компоновка изображения; конструктивное и контурное построение изображения; прорисовка формы и выявление её характера; выявление пространственного положения формы, прокладка светотени; обобщение рисунка, устранение обнаруженных ошибок.

По каждому вопросу преподаватель проводит анализ учебной работы, указывает на ошибки и недостатки её выполнения, рекомендует приемы и способы устранения ошибок. Полностью эту схему применяют на заключительных разборах работ. На кратковременных разборах рассматривают вопросы, характеризующие законченность определенного этапа работы.

Перед началом очередного семестра необходимо ставить задачи перед обучающимися на выполнение ими самостоятельной работы. Рекомендуется разбирать самостоятельную работу не реже одного раза в неделю и выделить для этого время в рамках аудиторных учебных занятий. Самостоятельная работа представляет собой в первую очередь наброски и зарисовки с людей, животных, архитектуры и интерьеров которые выполняются в домашних условиях, в транспорте и на улице. Полезно несколько раз выехать в зоопарк для рисования животных. Качество набросков во многом зависит от частоты, интенсивности работы и накопленного опыта. Количество переходит в качество.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Важным итогом работы обучающихся являются периодические просмотры, которые проводятся по расписанию в период сессии по окончании каждого

семестра.

Просмотры проводятся в учебной аудитории путем развешивания на стенах всех работ по всем дисциплинам которые выполнили обучающиеся в течении семестра.

- **Методические рекомендации для обучающихся.**

Во время занятий обучающиеся должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым обучающимся, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки, как правило, общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, особенно с теми, которые выполняются с близких ракурсов. Это хороший способ проверить свои ошибки.

- **Методические рекомендации для самостоятельной работы.**

Главным образом самостоятельная работа ведется обучающимися в домашних условиях, общественных местах (парки, улицы, общественный транспорт и т.д.), поэтому нужно регулярно показывать самостоятельные рисунки преподавателю, желательно раз в неделю для того чтобы процесс самостоятельной работы не прерывался и шел равномерно в течении семестра.

- **Распределение учебного времени по заданиям и видам учебных занятий.**

Наименования заданий и количество работ	Всего учебных часов	В т.ч. аудит. занятий	Из них по видам учебных занятий	
			Сам. работа	Работа с преподавателем.
1	4	4	4	5

Первые пол года. (4 часа в неделю, всего 64 часов)

Месяц 1. Неделя 1				
Лекция: Введение в профессию	1	1	-	1
Задание 1. Скетчбук. Использование ручки. Толщина линии. Базовые формы	1	1	-	1
Задание 2. Персонажи. Введение в дизайн персонажей, базовые формы	2	2	-	2
Неделя 2				
Задание 3. Скетчбук. Использование ручки. Толщина линии. Базовые формы	2	2	-	2
Задание 4. Тон. Тоновая шкала. Ее упрощение. Базовые формы.	2	2	-	2
Неделя 3				
Задание 5. Скетчбук. Текстуры ручкой. Формы в объеме	2	2	-	2
Задание 6. Персонажи. Пропорции. Теория пирога	2	2	-	2
Неделя 4				
Задание 7. Скетчбук. Текстуры ручкой. Формы в объеме	2	2	-	2
Задание 8. Тон. Тоновая шкала. Ее упрощение. Базовые формы.	2	2	-	2
Месяц 2. Неделя 5				
Задание 9. Скетчбук. Текстуры ручкой. Формы в объеме	2	2	-	2
Задание 10. Персонажи. Пропорции. Теория пирога. Интро задания на 3 формы	2	2	-	2
Неделя 6				

Задание 11. Скетчбук. Растения. Базовые пропорции и геометрия.	2	2	-	2
Задание 12. Тон Масса и форма. Различия в подходах и мышлении.	2	2	-	2
Неделя 7				
Задание 13. Скетчбук. Растения. Базовые пропорции и геометрия.	2	2	-	2
Задание 14. Персонажи. Утрирование пропорций.	2	2	-	2
Неделя 8				
Задание 15. Скетчбук. Растения в объеме и их текстуры	2	2	-	2
Задание 16. Тон Масса и форма. Различия в подходах и мышлении.	2	2	-	2
Месяц 3. Неделя 9				
Задание 17. Скетчбук. Растения в объеме и их текстуры	2	2	-	2
Задание 18. Персонажи. Утрирование пропорций.	2	2	-	2
Неделя 10				
Задание 19. Скетчбук Растения в объеме и их текстуры	2	2	-	2
Задание 20. Тон Система 5ти тонов	2	2	-	2
Неделя 11				
Задание 21. Скетчбук Насекомые, базовые формы. Упрощение.	2	2	-	2
Задание 22. Персонажи Объем базовых форм. Баланс позы	2	2	-	2
Неделя 12				
Задание 23. Скетчбук Насекомые, базовые формы. Упрощение.	2	2	-	2
Задание 24. Тон Система 5ти тонов				2
Месяц 4. Неделя 13				
Задание 25. Скетчбук Насекомые, базовые формы. Упрощение.	2	2	-	2
Задание 26. Персонажи Объем базовых форм. Баланс позы	2	2	-	2

Неделя 14				
Задание 27. Скетчбук Насекомые, и их текстуры	2	2	-	2
Задание 28. Тон Соотношения тени и света. Интенсивность.	2	2	-	2
Неделя 15				
Задание 29. Скетчбук Насекомые, и их текстуры	2	2	-	2
Задание 30. Персонажи Линия Движения и Баланс	2	2	-	2
Неделя 16				
Задание 31. Скетчбук Насекомые, Повторение и анализ.	2	2	-	2
Задание 32. Тон Соотношения тени и света. Интенсивность.	2	2	-	2
Месяц 5. Неделя 17				
Задание 33. Скетчбук Насекомые, Повторение и анализ.	2	2	-	2
Задание 34. Персонажи Дизайн простого персонажа (шарик)	2	2	-	2
Неделя 18				
Задание 35. Скетчбук Глубоководные и птицы, базовые формы. Упрощение.	2	2	-	2
Задание 36. Тон Соотношения тени и света. Атмосфера и расстояние	2	2	-	2
Неделя 19				
Задание 37. Скетчбук Глубоководные и птицы, базовые формы. Упрощение.	2	2	-	2
Задание 38. Персонажи Дизайн простого персонажа (треугольник)	2	2	-	2
Неделя 20				
Задание 39. Скетчбук Глубоководные и птицы, и их текстуры	2	2	-	2
Задание 40. Тон Упрощение. Повторение интенсивности и 5ти тонов	2	2	-	2

Месяц 6. Неделя 21				
Задание 41. Скетчбук Глубоководные и птицы, и их текстуры	2	2	-	2
Задание 42. Персонажи Дизайн простого персонажа (квадрат)	2	2	-	2
Неделя 22				
Задание 43. Скетчбук Глубоководные и птицы, повторение и анализ.	2	2	-	2
Задание 44. Тон Упрощение. Повторение интенсивности и 5ти тонов	2	2	-	2
Неделя 23				
Задание 45. Скетчбук Глубоководные и птицы, повторение и анализ.	2	2	-	2
Задание 46. Персонажи Оформление простых персонажей	2	2	-	2
Наброски дома. Количество работ не ограничено			50	
Просмотр	4	4	-	4
Итого за пол года:	64	64		64

- **Содержание дисциплины «Линия движения, наброски, скетчбук».**

Цель: Освоение основных принципов работы над наброском, включающими метод измерения пропорций, перспективное построение, объемное рисование, текстурирование. Понимание базовых форм предметов вокруг, их разнообразие и сходство.

Задача: Обучающиеся должны выполнить наброски растений и животных, особым образом обращая внимание на упрощенную структуру, пропорции, текстуры и объем. Основа занятий — изучение окружающего мира, попытка привить студентам анализ окружения и наблюдательность.

Ход занятия: Преподаватель показывает и рассказывает примеры изучения объектов. Раздает необходимые фотографии для изучения, в зависимости от тематики урока.

В одном слове преподаватель объясняет с чего необходимо начать работу.

На первых занятиях он должен показать как проводить линию, какие упражнения улучшают контроль линии. Как пользоваться ручкой и карандашом, какие текстуры и фактуры можно выработать. Как контролировать толщину линии. На что обращать внимание при изучении и упрощении натуры.

FORM LANGUAGE

THE ORGANIC SHAPE.

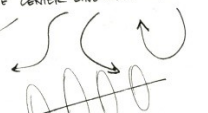
TAKING THE FIRST CORE FORM. WE WILL MANIPULATE THE SHAPE BY PULCHING, PULLING, PUSHING, AND TWISTING.

THE CORE FORMS ARE NOT SOLID SHAPES, BUT MORE LIKE BLOCKS OF CLAY TO BE PLAYED WITH.

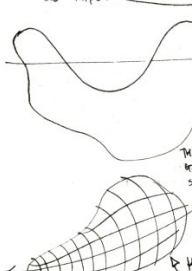
THE BEAN SHAPE.
BY STRETCHING THE SPHERE WE GET A AUGMENTED FORM. BUT IT COMMUNICATES NO VOLUME AND DEPTH. IT IS A FLAT 2-DIMENSIONAL IMAGE.

THE CONTOUR.
THE CONTOUR-LINE BEHAVES SIMILARLY AS THE WIREFRAME OF A 3D MODEL. IT DESCRIBES THE VOLUME, AND THE SURFACE.
BEFORE YOU CONTOUR THE FORM, MAKE SURE TO FIND THE **CENTER-LINE**, WHICH GOES THROUGH THE SHAPE.

THE CONTOUR-LINE WRAPS AROUND THE CENTER LINE LIKE THE RIBS OF A SPINE. THE CONTOUR LINE CAN CURVE.

EX.

THE CENTER-LINE DOES THROUGH THE SHAPE.

HOW MANY CONTOURS DO YOU NEED?

KEEP IT MINIMAL.

DISSECTING THE FORM.

NOW THAT THE OVER-VOLUME IS INDICATED WITH SHADING, ITS GOOD TO THINK ABOUT THE INNER VOLUME.

CHOOSE A CONTOUR LINE AS A SECTION TO SEPARATE THE FORM. USE A LINE WEIGHT TO INDIVIDUALIZE THE TWO FORMS.

THE INTERNAL STRUCTURE COULD BE ANYTHING FROM ORGANIC FORMS, TO MECHANICAL GEARS.

BRANCHING FORMS.
REMAIN CENTERLINE.
THE CONTOUR-LINE CAN BRANCH DEPENDING ON THE EXTERIOR FORMS EXTENDING FROM THE FORK IN THE ROAD.
BRANCH

PERSPECTIVE / SHAPE COMBINATION

USING THE BANGS IN PERSPECTIVE. THE SENSE OF SPACE AND DEPTH SHOULD BE CREATED OPTICALLY.

BOX EXERCISE
IN A EMPTY SPACE, CREATE A SENSE OF FROM AND DEPTH BY VISUALLY COMBINING BOXES IN PERSPECTIVE.

OVERLAP YOUR SHAPES.
PUSH SCALE.
TILT/ROTATE YOUR BOXES.

LINE OF ACTION.

POINT LINE WEIGHT TO THE THE FOREGROUND SHAPES. THE LINE WEIGHT CAN CREATE A SENSE OF FOCUS, AND SEPARATE THE SHAPES FOR CLARITY.

PEN MAN SHIP

TEXTURE: CROSS HATCHING, GRAY TATE

PATTERN

THERE ARE MANY DIFFERENT SURFACES THAT WILL BE ENCOUNTERED WHETHER SMOOTH OR HEAVILY TEXTURED.

BUILDING MILEAGE IN BEING ABLE TO RETURN AND INDICATE INFORMATION IS EXCELLENTLY PRACTICED ON A FLAT 2-DIMENSIONAL STRIP.

*PUSH YOUR INKERS.

FORM RELATIONSHIPS

OVERLAP, INTERLEAK, SEPARATION, ADDITION, AND SUBTRACTION.

THE TECHNIQUES OF SHAPE CONSTRUCTION START BY KNOWING HOW TO USE THE CORE SHAPES AND PUTTING THEM TOGETHER.

FIND THE CONTACT POINT AND DRAW THROUGH THE SHAPE.

DRAW THROUGH CONSTRUCTION

THE MAIN GOAL OF THIS EXERCISE IS TO APPLY THE DRAW THROUGH METHOD. THE CONSTRUCTION LINES SHOULD BE SEEN IN THE SKETCH.

DETAIL APPLICATION

HIGHLIGHT

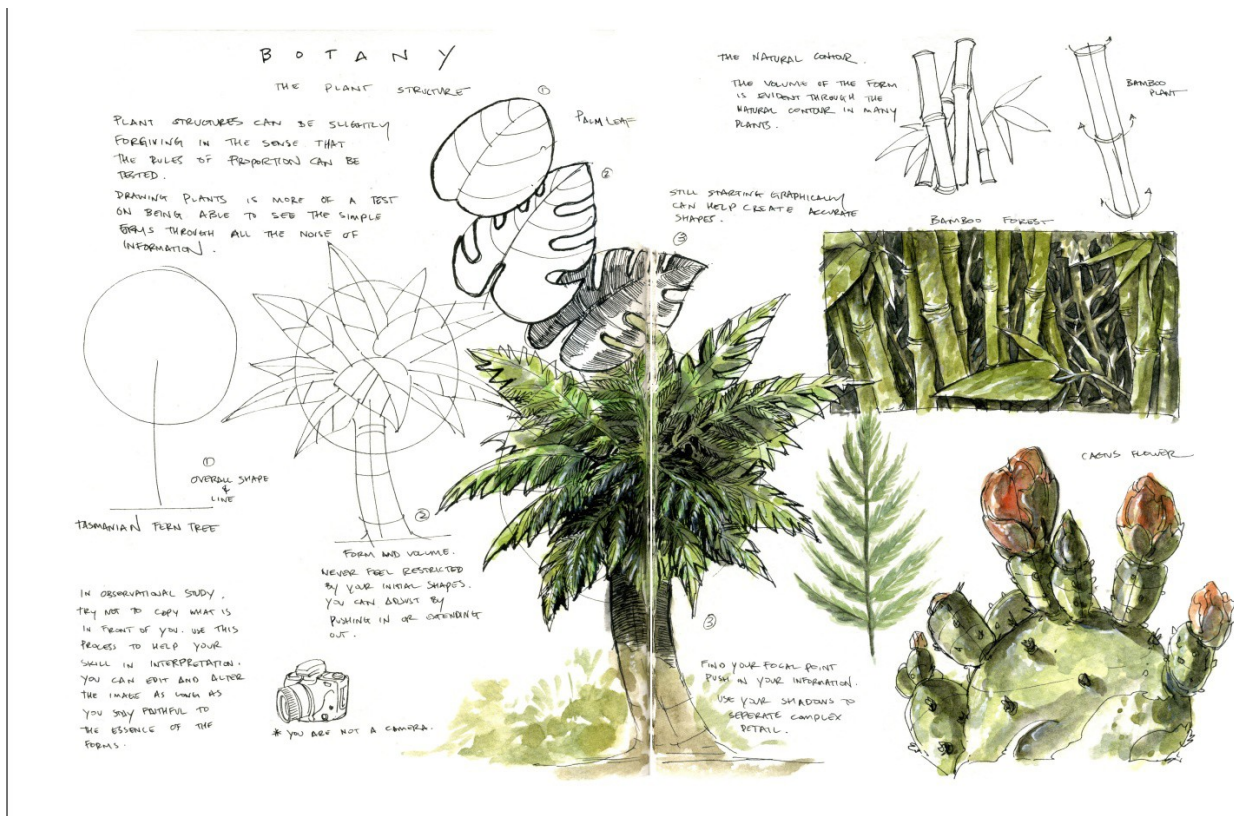
BEFORE APPLYING ANY DETAIL IN CHECK HATCHING OR TEXTURE WORK, A FOCAL POINT NEEDS TO BE DECIDED.

THEN FIND YOUR CORE SHADOW BY KNOWING YOUR LIGHT SOURCE.

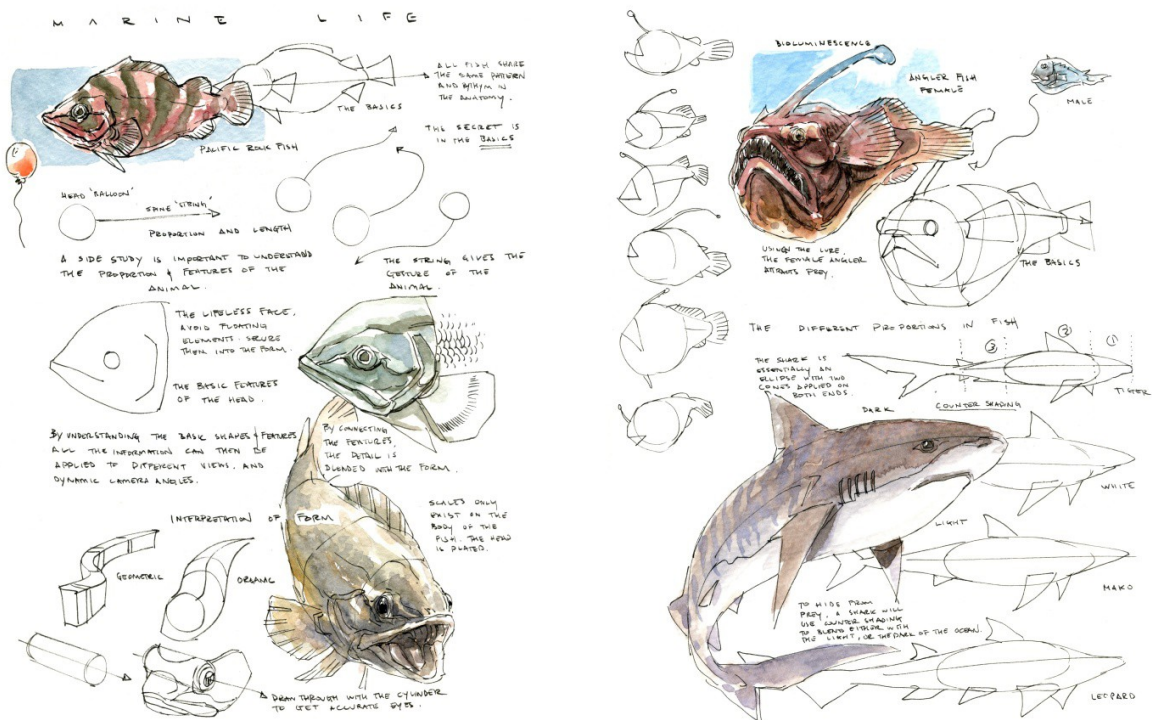
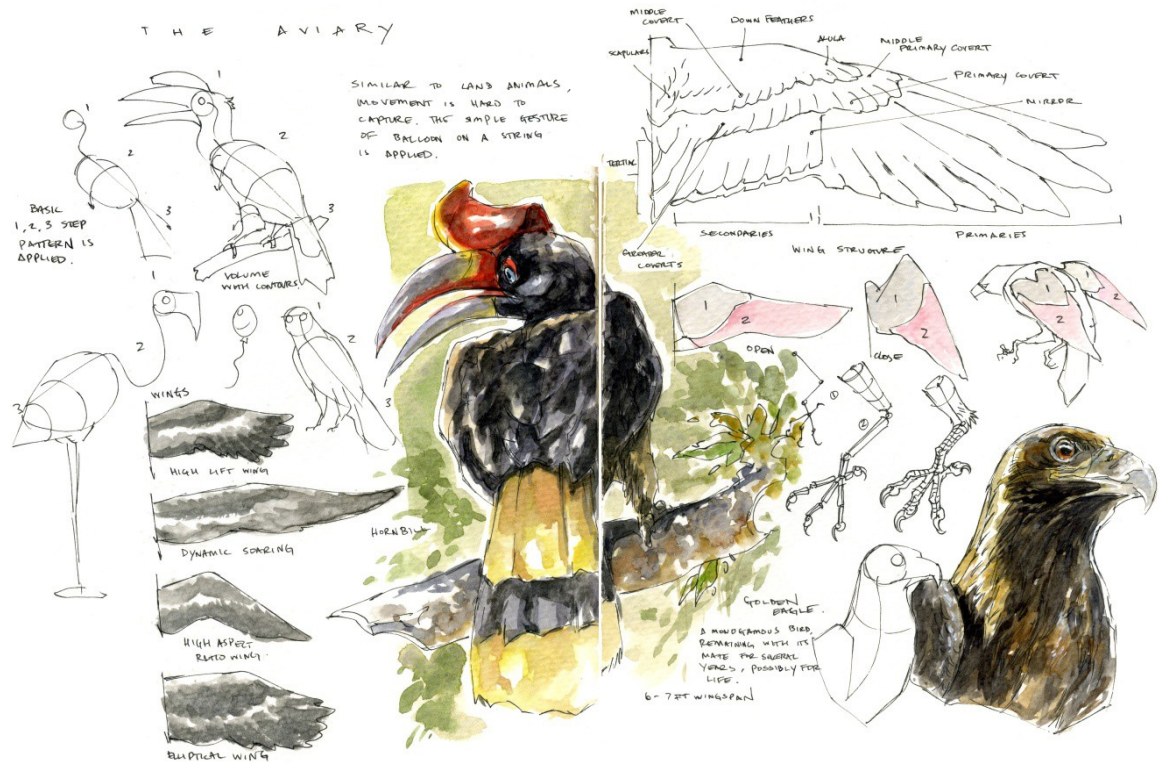
TRY TO PLACE YOUR DETAIL IN THE SHADOWS. TRY NOT TO FLATTEN THE OBJECT BY COVERING THE ENTIRE SURFACE WITH THE THICK OR CELESTIAL.

TRY TO SIMPLIFY AND USE A BASIC DETAIL INDICATOR. TRY FOLLOWING THE CONTOURS WITH A CROSSHATCH.

Следующий блок занятий посвящен изучению растений, их линий движения, текстур и фактур. На что обращать внимание при построении и изучении. Важно объяснить, что линии построения необходимы даже при рисовании ручкой и с ходом работы они будут менее заметны. Так-же важным фактором будет являться понимание того что любой предмет или органический объект заключает в себе простую базовую форму, на основе которой строится все остальное сложное многообразие.

Далее идет блок заданий для изучения насекомых. Их более сложной дробной структуры чем у растений. При изучении насекомых хорошо понимать объемность форм, они не гибкие и можно полностью сконцентрироваться на базовой геометрии, пропорциях и текстурах.

В конце каждого занятия и начале следующего идет разбор проделанной работы. Чем больше студент будет делать подобных набросков тем лучше будет его контроль линии, понимание объемности форм и его

наблюдательность.

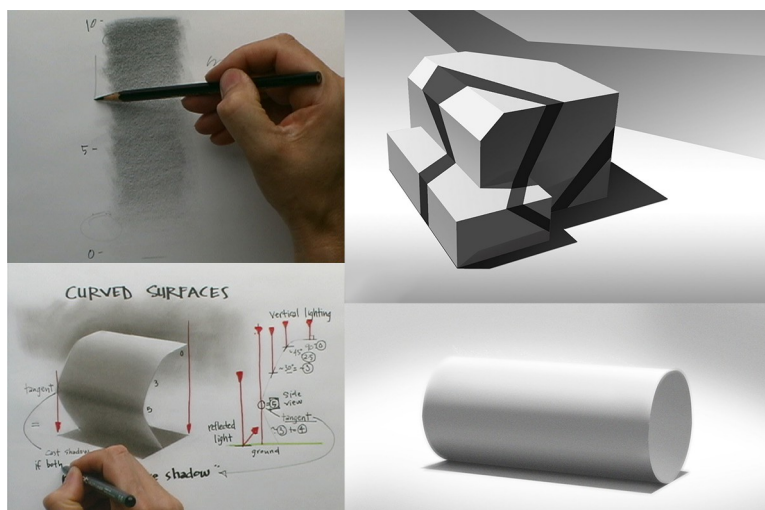
- **Содержание дисциплины «Тоновый рисунок (Цифровое рисование)».**

Цель: Формирование у студентов эффективных навыков объема, светотени и тоновых соотношений. Курс даст студентам знания как эффективно использовать основы в рабочем процессе, куда приложить свои усилия и как донести свою идею до зрителя.

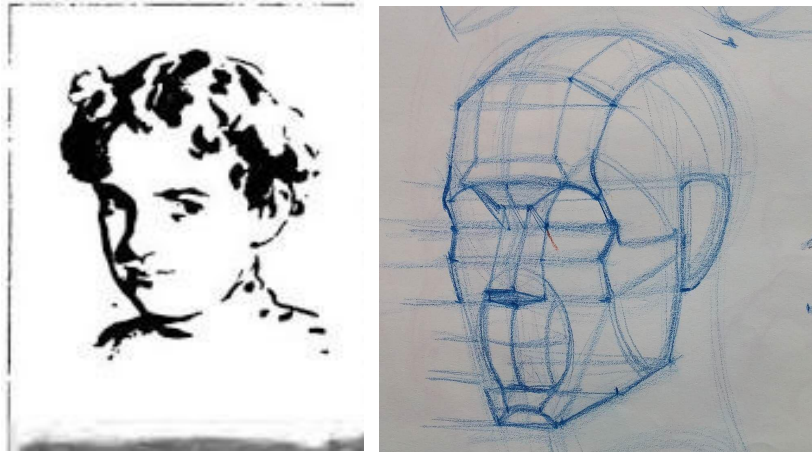
Задача: Обучающиеся должны выполнить рисунки натюрморта из бытовых предметов простой формы и геометрических фигур. Так-же обучение основывается на изучении светотени портрета и фигуры статуй.

Ход занятия: Преподаватель объясняет новый материал из блока занятий, далее дает задание и работает со студентами уже непосредственно на примере этого задания.

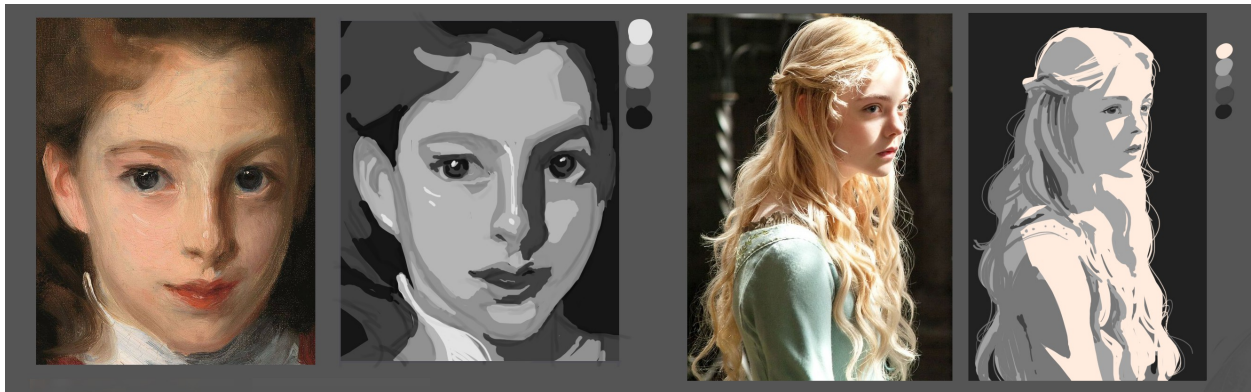
В первом блоке занятий студенты изучают основную тоновую шкалу и как различные материалы увеличивают или уменьшают спектр тонов внутри нее. В лекции так-же рассказывается как контролировать тон, и выполняется ряд заданий на контроль и понимание рисования матовых объектов.

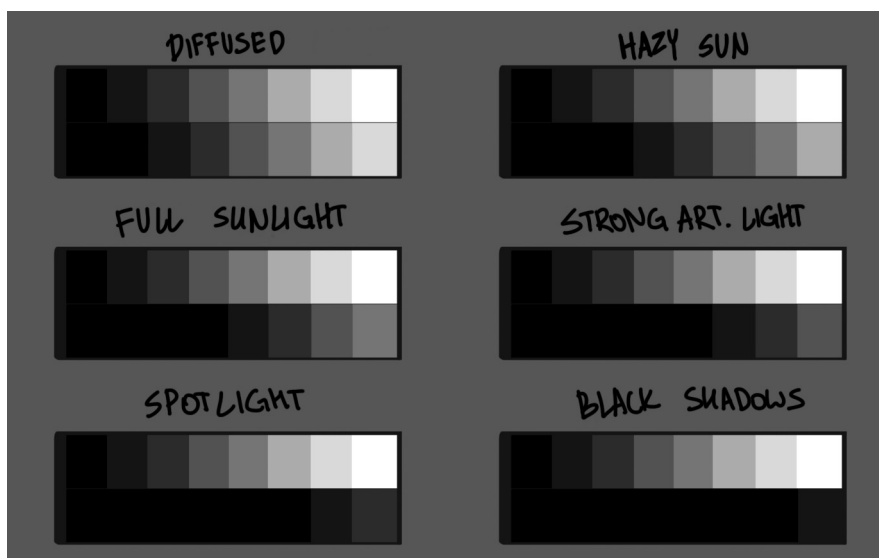
Во втором блоке студентам даются понятия массы и формы, различия в подходах и мышлении европейской и русской школы. Рассказывается о том как важно понимать оба метода и уметь правильно их использовать в разных ситуациях.

Третий блок заданий состоит из упражнений на правило 5-ти тонов. Студенты тесно работают с тоновой шкалой пытаясь упростить ее и создать нужное настроение портрету\базовым предметам.

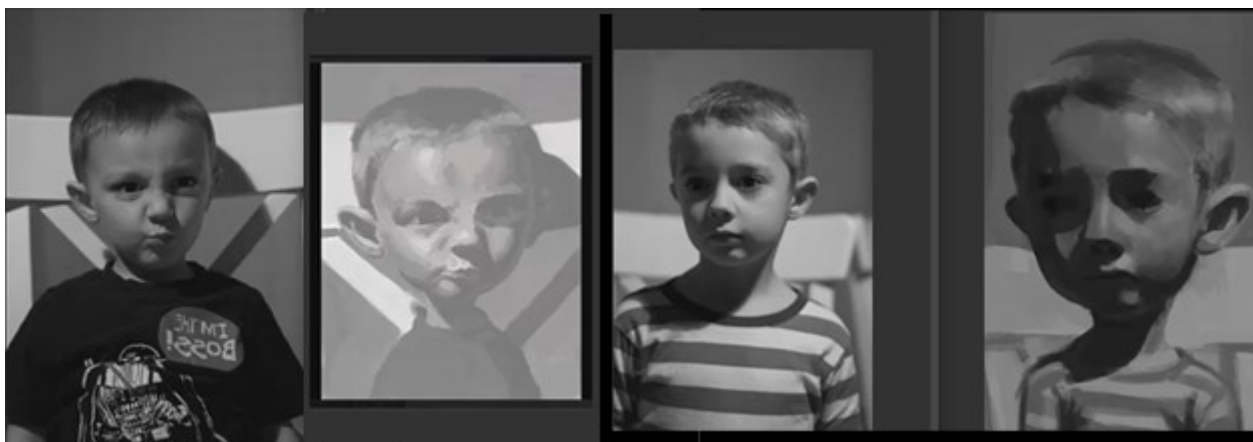

Далее рассматриваются отношения теневой группы и световой группы. Как изменяется яркость и интенсивность и как это влияет на общую тоновую ситуацию.

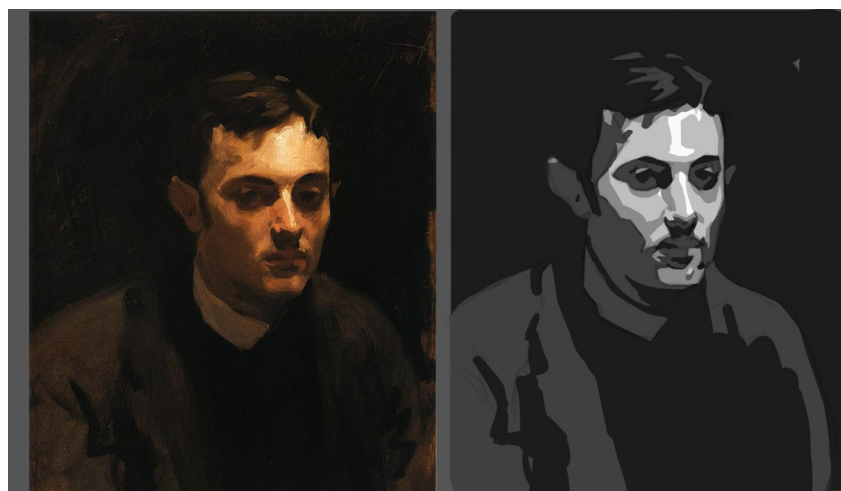

В следующем блоке преподается понимание контрастов, что происходит с

тоном когда объект находится ближе а когда дальше от нас. Так-же обсуждается такой момент как списывание не важных для иллюстрации объектов и указывание контрастом на важные и нужные.

Финальный блок основан в основном на практике и упрощении тонов. Чем проще тональная структура тем понятнее картинка. Здесь идут задания на копии мастеров и создание своих портретов и натюрмортов по фотографии\с натуры.

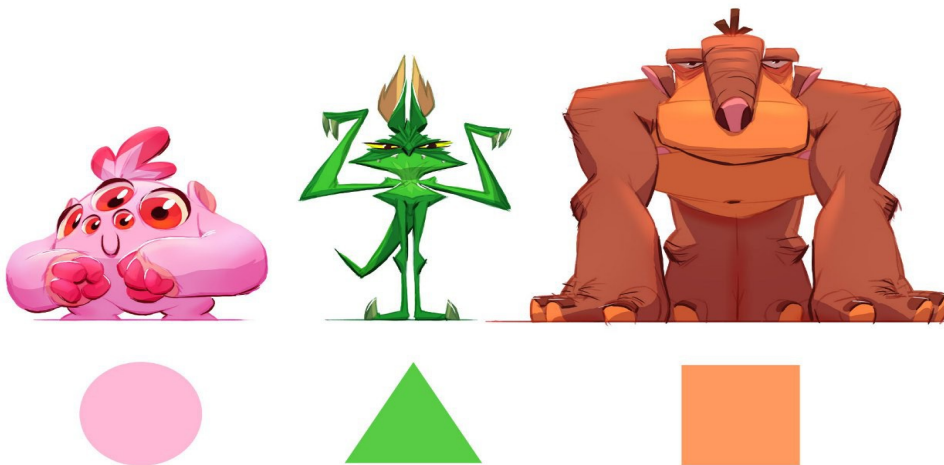
- **Содержание дисциплины «Введение в дизайн персонажей».**

Цель: Освоение основных принципов работы с базовыми формами и силуэтом. Курс даст студентам знания как эффективно использовать линию движения, баланс, объем, ракурс при создании притягательных и интересных персонажей. Куда приложить свои усилия и как донести свою идею до зрителя.

Задача: Обучающиеся должны понять основные принципы дизайна персонажей, научиться анализировать работы других художников и использовать все изученное в создании своих персонажей.

Ход занятия: Преподаватель объясняет новый материал из блока занятий, далее дает задание и работает со студентами уже непосредственно на примере этого задания.

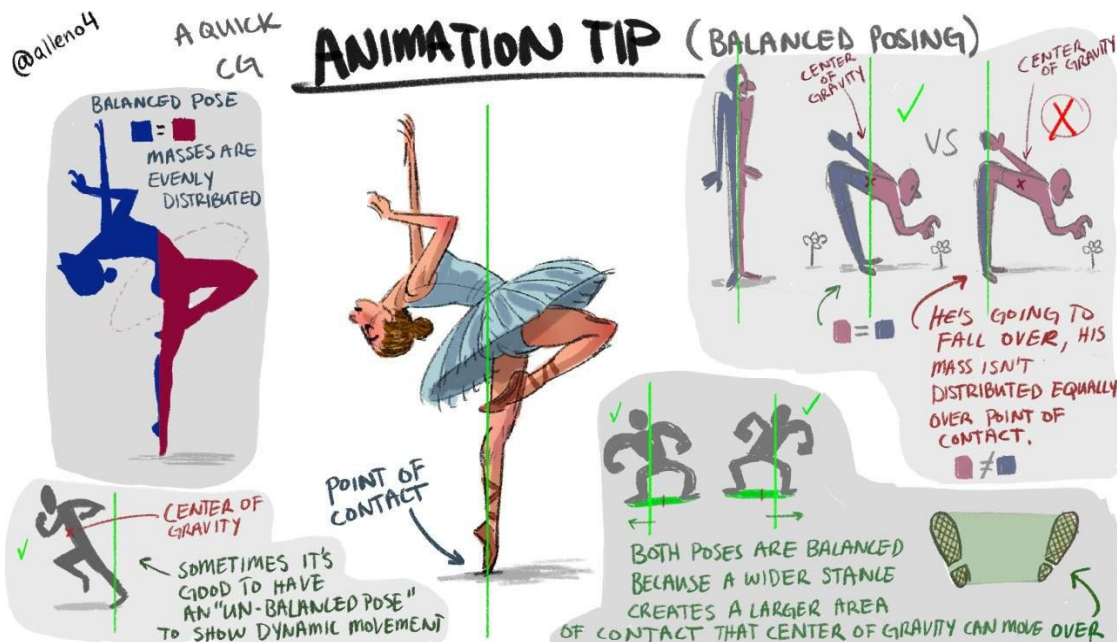
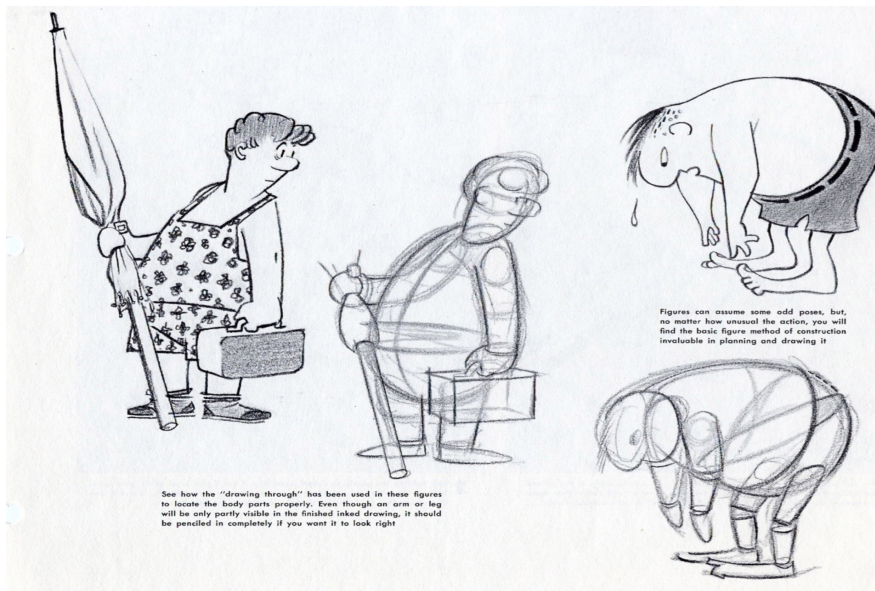
На первом занятии студенты изучают правило базовых форм в дизайне персонажей. То как форма непосредственно влияет на восприятие зрителем характера этого персонажа.

Во втором блоке изучается теория пирога. Правило о пропорциях и больших, средних и малых формах. Студенты учатся изменять пропорции в зависимости от стилистики проекта и характера персонажа. Утрирование пропорций так-же изучается в этом блоке упражнений.

Следующий блок делает упор на объем у персонажей, перекрытия и баланс. Для передачи притягательного характера нужно правильно поставить персонажа. А для передачи объема, нужно уметь видеть персонажа с различных сторон используя принцип базовых форм.

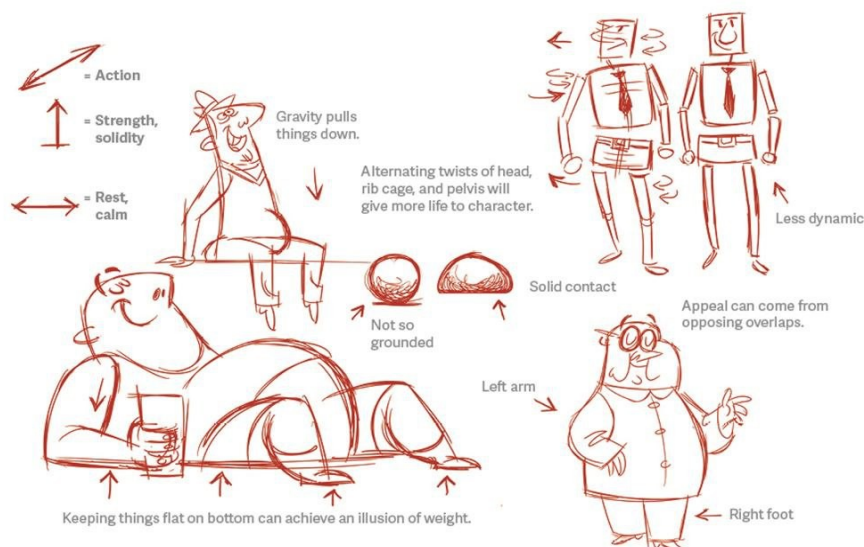

Финальный блок делает упор на практике. Студенты стараются собрать воедино изученные концепты и создать своего персонажа. Главными критериями является правильный объем, баланс и характер.

Observation is Key

The body language of a character can reveal a range of emotions: fear, happiness, anger, you name it. When trying to express one of these feelings in a design, think about what body positions express what you want to capture.

Where do you place the hands and head if the character is angry? Do the feet point inward or outward if the character is startled? How would the head tilt if the character were sad? If a body is reacting, so does the head, and vice versa. These are things to be conscious of as you develop the right pose for your character to support the story.

64 The Silver Way

- **Уровень требований и критерии оценок.**

По окончании каждого семестра проводится просмотр аудиторных и самостоятельных работ обучающихся, выполненных в соответствии с программными заданиями в течении семестра. Просмотры проводятся коллегиально с участием деканов факультетов живописи, графики, а также ведущих преподавателей подготовительного отделения.

На осенне-зимней сессии выставляются отметки о зачете, а на весенне-летней сессии в конце учебного года, экзаменационные оценки.

Оценка **отлично (зачтено)** ставится если обучающийся проявил трудолюбие; полностью выполнил объем аудиторной и самостоятельной работы предусмотренный программой; внимательно слушал и выполнил все требования преподавателя, как установочные, так и возникшие в процессе выполнения заданий; если преподаватель не вмешивался, либо минимально вмешивался непосредственно в работу обучающегося; если замечен явный прогресс в уровне выполненных работ.

Оценка **хорошо (зачтено)** ставится если обучающийся выполнил весь объем аудиторной и самостоятельной работы, предусмотренный программой, однако, в ряде заданий присутствуют незначительные недостатки в компоновке, построении, конструктивной проработке, тоне (если предусмотрено заданием).

Оценка **удовлетворительно (зачтено)** ставится если обучающийся не в полном объеме выполнил задания предусмотренные программой, однако, большая часть заданий выполнена; отсутствует прогресс; в работах присутствуют незначительные недостатки и минимальное количество грубых ошибок в компоновке, построении, конструктивной проработке, тоне (если предусмотрено заданием).

Оценка **неудовлетворительно (не зачтено)** ставится если обучающийся не выполнил большую часть заданий и плохо посещал занятия; не проявил заинтересованности в учебе; не слушал или не внимательно слушал установки и замечания преподавателя; в работах присутствует много грубых ошибок.

- **Список рекомендуемой литературы.**

- Основная:**
1. Эндрю Люмис — Искусное Рисование 2015.
 2. Эндрю Люмис — Искусство Иллюстрации 2016
 3. Питер Хан — Динамический скетчинг 2016
 4. Скотт Робертсон — How to Render 2014
 5. The Silver Way: Techniques, Tips, and Tutorials for Effective Character Design 2017

- Дополнительная:**
1. Джеймс Гарни — Imaginative Realism 2009
 2. Marcos Mateu-Mestre – Framed Ink 2011
 3. Marc Taro Holmes - The Urban Sketcher 2014
 4. Famous Artists Course Lessons 1954
 5. Кимон Николаидис - Естественный путь к рисованию 2003