

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Перспектива»

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на конференции по теме дисциплины	9
выступление с докладом	9
практикум (выполнение практических заданий)	9
присутствие на занятии	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

Рабочая программа дисциплины «Перспектива» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Еремеева О. В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Лаврешкина Н.Ю., доцент, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

научить использовать в творческой деятельности теоретические и практические знания в области перспективы

Задачи дисциплины:

- изучить основы теории перспективы, света и тени;
- изучить виды перспективы, возникшие в различные исторические эпохи;
- освоить виды перспектив, применяемых в изобразительном искусстве и анимации;

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Виртуальное моделирование и автоматизированное проектирование

Творческая практика

Пластическая анатомия

Монтаж аудиовизуального произведения

Пленэрная практика Часть 2

Пленэрная практика Часть 1

Общий курс шрифта

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Архитектурный стилевой дизайн

Основы моделирования

Цветоведение и формообразование

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.3 — Осуществляет сбор, анализ, интерпретацию и фиксацию явлений и образов окружающей действительности на основе креативности композиционного мышления.

Знает: методы создания креативных композиционных решений на основе сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Умеет: использовать на практике сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Владеет: опытом разработки композиционным решений на основе креативного мышления

ОПК-1.2 — Использует выразительные средства изобразительного искусства.

Знает: особенности и возможности выразительных средств изобразительного искусства

Умеет: использовать выразительные средства изобразительного искусства для решения творческих задач

Владеет: опытом использования выразительных средств изобразительного искусства при решении творческих задач

ОПК-1.1 — Применяет методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности.

Знает: методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Умеет: использовать в творческой деятельности методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Владеет: опытом применения в творческой деятельности методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-9 — Способность использовать в творческой деятельности теоретические и практические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования.

ПК-9.1 — Применяет знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования в профессиональной деятельности.

Знает: основы перспективы, архитектуры и макетирования

Умеет: решать профессиональные задачи с учетом теоретических основ перспективы, архитектуры и макетирования

Владеет: опытом решения профессиональных задач на основе знаний в области перспективы, анатомии, архитектуры и макетирования

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-9 — Способность использовать в творческой деятельности теоретические и практические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования.

ПК-9.2 — Использует практические знания в области перспективы и макетирования в творческой деятельности.

Знает: практические аспекты перспективы и макетирования

Умеет: решать творческие задачи с учетом практических знаний в области перспективы и макетирования

Владеет: практическим опытом решения творческих задач, требующих знаний в области перспективы и макетирования

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	9	Итого

Лекции	12	12
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	41,5	41,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Системы отображения пространства в различных культурных традициях

Тема 1. 1. Системы отображения пространства в различных культурах

Общие сведения о перспективе, основные элементы картины, перспектива. Способы обозначения и моделирования пространства на двухмерной плоскости.

Системы отображения пространства в различных культурных традициях. Развитие понятия о перспективе в различных видах изобразительного искусства в творчестве художников первобытного мира, древности (Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим и др.), в Средневековье, в Новое и новейшее время. Воплощение различных систем перспективы в произведениях искусства от древности до современности. Выдающиеся мастера научной теории и художественной практики в области передачи пространственной среды. Виды перспективы. Значение перспективы для изобразительного искусства

Раздел 2. Правила и законы перспективы

Тема 2. 1. Правила и законы перспективы

Правила и законы перспективы как изобразительный опыт предшествующих поколений. Формирование учения о перспективе в различные исторические эпохи. Теория о фигурах и пропорциях XVIII века, теория кривых равного тона XIX века, теория перспективных проекций и зрительным восприятием XX века. Систематическое изложение и методическое обоснование законов построения пространства в прямой (линейной) перспективе. Теория линейной перспективы и теории теней; теория отражений; анализ линейных и свето-теневых характеристик объектов, вводимых в композицию картины. Перспектива прямой, изображение плоскости в перспективе, позиционные задачи, перспектива угла.

Раздел 3. Анализ композиционного размещения в пространстве предметов

Тема 3. 1. Анализ композиционного размещения в пространстве предметов

Пропорциональное соотношение предметов между собой. Перспективное искажение. Построение конструкции предметов и решение светотеневой задачи. Глаз. Точка зрения. Поле зрения, Угол зрения. Анализ архитектурных композиций, станковых картин и произведений монументальной живописи с точки зрения законов построения в системе линейной перспективы; теория зрительной (перцептивной) перспективы. Анализ фигур и предметов, изображенных на картинной плоскости, скульптурных изображений в пространственной среде, произведений монументальной живописи (фрески, мозаика, витражи и др.), их размеров, величины, перспективных композиционных решений, перспективного масштаба (высоты, ширины, глубины), средств художественной выразительности, характерных для законов построения перспективы, особенностей авторского понимания и практического применения законов перспективы в работах художников. Построение перспективы группы геометрических тел. Тональная проработка с использованием знаний воздушной перспективы. Определение основных элементов художественного произведения.

Раздел 4. Свет, тень и отражение в перспективе

Тема 4. 1. Свет и тень. Отражение в перспективе

Пространственные аспекты теории освещения. Построение теней в перспективе, построение отражений в перспективе. Анализ теней в линейной перспективе: тени собственные и падающие, тени на различной высоте, перспективный ракурс, тональное изображение теней,

колористическая трактовка, тени легкие и тяжелые, глубокие и поверхностные, мягкие и плотные, расплывчатые и четкие и т.д. Правила построения теней в плоскостях разного вида: тени точек, тени вертикальных отрезков, тени параллельных плоскостей, тени от горизонтального и вертикального ребра, тени в наклонном положении, тени от геометрических тел и др. Перспективный анализ теней в произведениях художников. Зеркальные отражения предметов на воде, на стекле, на льду и на других прозрачных поверхностях. Отражения полные и частичные. Нижние и верхние отражения. Вертикальные, горизонтальные, наклонные отражения.

Раздел 5. Методы построения и анализа пространства в прямой перспективе

Тема 5. 1. Методы построения и анализа пространства в прямой перспективе

Методы построения перспективы в изобразительном искусстве. Радиальный метод (метод следа луча). Метод архитекторов (метод построения перспективных изображений с использованием точек схода параллельных прямых). Метод масштабов. Метод сетки. Способ перспективных масштабов. Способ угла четкого видения. Способы построений перспективных изображений.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Системы отображения пространства в различных культурных традициях	2	0	0	2	0	0	4
1.1	Системы отображения пространства в различных культурах	2	0	0	2	0	0	4
2	Правила и законы перспективы	4	0	0	4	0	0	8
2.1	Правила и законы перспективы	4	0	0	4	0	0	8
3	Анализ композиционного размещения в пространстве предметов	2	0	0	2	0	0	4
3.1	Анализ композиционного размещения в пространстве предметов	2	0	0	2	0	0	4
4	Свет, тень и отражение в перспективе	2	0	0	2	0	0	4
4.1	Свет и тень. Отражение в перспективе	2	0	0	2	0	0	4
5	Методы построения и анализа пространства в прямой перспективе	2	0	0	2	0	0	4
5.1	Методы построения и анализа пространства в прямой перспективе	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Перспектива» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Принципы изображения перспективы на основе рисунков древней Греции и древнего Рима	2
2	Прямая линейная перспектива и прикладные перспективы	4

3	Построение перспективного изображения интерьера комнаты персонажа	2
4	Построение интерьера комнаты при искусственном освещении с использованием проекции светотени	2
5	Городской пейзаж с использованием знаний о законах линейной и воздушной перспективы. Цветовое, тональное решение.	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Перспектива».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на конференции по теме дисциплины	9
выступление с докладом	9
практикум (выполнение практических заданий)	9
присутствие на занятии	9
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	9

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии) входной контроль не проводится

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов

1. Радиальный метод (метод следа луча).
2. Метод архитекторов (метод построения перспективных изображений с использованием точек схода параллельных прямых).
3. Метод масштабов.
4. Метод сетки.
5. Перспективный анализ теней в произведениях художников.
6. Перспектива в работах византийских художников
7. Перспектива в миниатюре эпохи средневековья
8. Перспектива в трактатах и работах Л. Да Винчи
9. Перспектива в трактатах и работах Л.Б. Альберти
10. Особенности перспективы в работах художников импрессионистов
11. Особенности перспективы в работах А. Матисса
12. Особенности композиции и перспективы в работах П. Пикассо
13. Свет и тень в работах художников раннего Возрождения
14. Светотеневая моделировка формы в работах художников Высокого Возрождения
15. Воплощение различных систем перспективы в произведениях искусства от древности до современности.
16. Способы передачи материальных особенностей предметов в перспективе.
17. Искусство света в работах М. Караваджо
18. Свет и отражение в искусстве Китая и Японии
19. Перспектива в рисунке интерьера.

20. Перспективы построения окружности в картинной плоскости

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету

1. Этапы развития учения о перспективе.
2. Изобразить схему преломления лучей в глазе человека и объяснить в нем схему изображения предмета.
3. Назовите основные виды перспектив.
4. Обратная перспектива как исторически обусловленный этап в развитии перспективы, как наука о методах изображения пространства на плоскости.
5. Условия, необходимые для перспективного изображения.
6. Сущность метода изображения пространства на плоскости.
7. Способы определения и сравнения углов в натуре и в изображении.
8. Основные задачи на построение вертикальных линий в масштабе глубины.
9. Законы изображения предметов в линейной перспективе.
10. Правила определения масштабов глубины и размеров предметов в перспективе.
11. Рассказать об основных правилах построения перспективы картины (городской, сельской, индустриальный и др.).
12. Правила перспективных построений лестницы (с одной, двумя, тремя точками схода).
13. Способы изображения в построении геометрических тел.
14. Светотень как средство моделировки форм на перспективном рисунке.

Практические вопросы к зачету

1. Светотень в произведениях художников, конструкторов, архитекторов и ее значение в передаче творческих замыслов.
2. Способы передачи материальных особенностей предметов в перспективе.
3. Процесс отмывки графической работы и методика ее осуществления.
4. Способ лессировки по черно-белому основанию и его особенности.
5. Роль и значение элементов перспективы в работе над пейзажем (выбор линии горизонта, точки схода, поля зрения, луч зрения и т. д.).
6. Перспективный масштаб предметов и человека (группы людей) в различных местах картинной плоскости.
7. Изображение предметов в «воображаемом пространстве».
8. Перспектива в рисунке интерьера.
9. Формы перспективы в их историческом развитии.
10. Перспектива в картинной плоскости.
11. Перспективные построения многогранных призм.
12. Роль силы тона в изображении глубины изображения в перспективном построении рисунка.
13. Радиальный метод построения предметов на плоскости и его художественное значение.
14. Построение предметов на плоскости методом архитекторов.
15. Особенности определения перспективного масштаба предметов в различных положениях (вертикальном, горизонтальном, наклонном).
16. Правила изображения предметов при рисовании с натуры в перспективе.
17. Что такое перспектива и виды перспектив в изобразительном искусстве.
18. Основные средства измерения предметов, воспроизводящие реальную форму предметов и их художественные возможности.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выступление с докладом	8	2	16
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	6	30
Присутствие на занятии	2	12	24
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на конференции по теме дисциплины	15	1	15
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Барбер, Баррингтон. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутой методы [Текст] : пер. с англ. / Б. Барбер. - М. : Эксмо, 2015. - 48 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 49 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/56555/#1>
3. Основы рисунка [Текст] : пер. с англ. - Барселона : Паррамон Эдиссионес, 1994. - 127 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс : Часть 3. Блок контроля освоения дисциплины : методические указания к практическим занятиям. Направлению подготовки 54.05.03 - Графика / С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. ; сост. М. В. Приданников. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 22 с. : рис. - Электрон. версия печ. публикации .
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000369.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Перспектива

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Перспектива» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативными методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются:

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Студенты на первом занятии должны быть ознакомлены с тематическим планом дисциплины; особенностями начисления баллов по системе БРС.

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке докладов по темам занятий: подготовке практических заданий по каждому практическому занятию (рельефы, чертежи в формате линейно-конструктивного построения); подготовке к зачету. В качестве мотивирующего фактора можно предложить студенту подготовить доклад-презентацию и публикацию по предложенной теме для представления на научном или творческом мероприятии (конференция, форум).