

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

Утверждено учебно-методическим советом
Протокол № 6 от 04.04.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы цифровой живописи и скульптуры (Digital Painting)

Квалификация выпускника: бакалавр

Кострома 2023

Рабочая программа дисциплины Основы цифровой живописи и скульптуры (Digital Painting) разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.

Разработал: Дорохова Ж.В., ст.преподаватель кафедры информационных систем и технологий

Рецензент: Красавина М.С., доцент кафедры информационных систем и технологий, к.т.н.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины-

Развитие навыков рисования и скульптуры с использованием современных цифровых технологий. Знания и умения, полученные в рамках курса, позволят расширить возможности по обработке фотографий, созданию коллажей и фотореалистичного монтажа.

На занятиях слушатели научатся:

- ориентироваться в стилях рисования, направлениях цифровой живописи и скульптуры;
- грамотно строить свое изображение, определив акценты посредством цвета, композиции и детализации;
- реалистично имитировать различные изобразительные техники (акварель, пастель, масло);
- использовать для рисования все возможности специализированных компьютерных средств;
- создавать эффекты объемной композиции; • создавать персонажа для мультфильма, комикса;
- обеспечивать стилистически грамотное окружение персонажа.
- создавать двумерную графику на основе полученных знаний, создавать двумерную графику в соответствии с требованиями, соблюдать правила создания двумерной графики, экспортировать графические файлы в нужном формате.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ИУК 6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Элективные дисциплины" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. Для освоения дисциплины необходимо предварительное прохождения учебной программы «Основы

компьютерной графики», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	
Лекции	
Лабораторные занятия	36
Самостоятельная работа в часах	36
Форма промежуточной аттестации	зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	-
Лабораторные занятия	36
Консультации	
Зачет	
Экзамен	
Курсовой проект	
Всего	36

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
			Лекц.	Лаб.	
1	<i>Тема 1. Введение в цифровую живопись</i>	0,58/14	-	14	
2	<i>Тема 2. Практические методы создания двумерной графики</i>	0,58/14	-	14	
3	<i>Тема 3. Методы построения композиции</i>	0,58/14	-	14	
4	<i>Тема 4. Скульптинг</i>	0,58/14	-	14	
5	<i>Тема 5. Создание и обработка текстур</i>	0,41/10	-	10	
6	<i>Итоговая работа</i>	0,25/6	-	6	
	Итого:	3/72			

5.2. Содержание:

Тема 1. Введение в цифровую живопись лабораторная работа (14 часа(ов)): Линия. Форма. Тон. Пятно. Пластика линий. Объемная линия. Перспектива. Методы построения перспективы. Точка зрения. Свет и тень. Градиент. Цветовой круг. Модель Освальда и Иттена. Теплая, холодная гамма. Сдвиг гаммы. Тексель. Текстура. Спрайт. Слой. Программное обеспечение для создания двумерной графики и текстур.

Тема 2. Практические методы создания двумерной графики лабораторная работа (14 часа(ов)): Приемы передачи объема. Метод поиска перспективы. Работа в программе Krita. Работа со слоями. Кисть. Практическая работа с фигурой человека. Рисование тканей. Создание текстур для трехмерных объектов. Текстуриный атлас.

Тема 3. Методы построения композиции лабораторная работа (14 часа(ов)): Статичная и динамичная композиция. Чтение работы. Центры внимания. Тоновая, цветовая композиция. Акцент, нюанс, тождество. Работа на практике с Золотым сечением. Линейка и сетка Золотого Сечения. Динамические направляющие. Управление вниманием. Цельность. Особенности многофигурных композиций. Сдвиг с точек восприятия. Правило трех третей. Угол и ракурс. Правило нечетности.

Тема 4. Скульптинг (14 часа(ов)): Трехмерная графика. Цифровой скульптинг, область применения Методы и способы создания объектов средствами трехмерной графики. Принципы создания объектов в цифровом скульптинге. Трансформация формы путем выдавливания вытягивания из куска. Пластическое решение формы скульптурной модели.

Тема 5. Создание и обработка текстур лабораторная работа (16 часа(ов)): Проблемы компьютерной графики. Компрессия текстур Фотореалистичность. Стилизация. Сел-шейдинг. Финальная версия рисунка. Рендеринг. Настройки рендеринга. Растеризация. Рейкастинг. Трассировка лучей. Трассировка пути. Отсечение. Рендеринг без допущений. Наложение эффектов. Экспорт графического файла.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	<i>Тема 1. Введение в цифровую живопись</i>	подготовка к творческому заданию	7	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы	Творческое задание
2	<i>Тема 2. Практические методы создания двумерной графики</i>	подготовка к творческому заданию	7	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы	Творческое задание

3	<i>Тема 3. Методы построения композиции</i>	подготовка к творческому заданию	7	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы	Творческое задание
4	<i>Тема 4. Скульптинг</i>	подготовка к творческому заданию	7	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы	Творческое задание
5	<i>Тема 5. Создание и обработка текстур</i>	подготовка к творческому заданию	6	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы	Творческое задание
6	<i>Творческий проект</i>	Индивидуальное задание	6	Использовать материалы лекции и рекомендованной литературы, отчетов по лабораторным работам	Защита проекта

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

6.2.1	Практическое занятие: Прорисовка персонажа
6.2.2	Практическое задание: Прорисовка фактуры и текстуры у героев.
6.2.3	Практическое занятие: Обработка визуальных изображений с интересными композиционными решениями.
6.2.4	Практическое занятие: Скetchи
6.2.5	Практическое занятие: Создание иллюстрации в технике polygon .
6.2.6	Практическое занятие: скульптурная пластика

6.3. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Командная работа. Проектный практикум

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1.Компьютерная графика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Таранцев И.Г. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2017. - 70 с. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ngu004.html>

2.Основы компьютерной графики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Шпаков П. С. - Красноярск : СФУ, 2014. - 398 с. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763828382.html>

3.Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Колесниченко Н.М., Черняева Н.Н. - М. : Инфра-Инженерия, 2018 - 236 с. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901999.html>

б) дополнительная:

Компьютерная графика в кинематографе: создание фильма 'Призрачный воин' [Электронный ресурс] / Т. Олби - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 368 с. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980032541.html>

Компьютерная графика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Петровичев Е.И. - М. : Горная книга, 2003 - 207 с. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN574180294.html>

Текстурирование трехмерных объектов [Электронный ресурс] / Флеминг. Б. ; Пер. с англ. Талачевой М. И. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 240 с. - (Серия 'Для дизайнеров'). Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940742823.html>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

DTF - <https://dtf.ru/>

Unity 3D - <https://unity3d.com/ru>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях - scopus.com

Онлайн-система для верстки научных текстов - overleaf.com

80 level - <https://80.lv>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

№ п/п	Специализированные аудитории и классы	Номер аудитории
	Кабинет , оборудованный мультимедиа-проектором	Е-120
1	Компьютерные классы	Е-120
2	Графический планшет (25 шт)	Графический планшет XP-PEN Mini 4
	Кроме указанных аудиторий занятия могут проводиться в лекционных аудиториях и компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с установленным указанным в данной РПД программным обеспечением	

Учебное оборудование	
	Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет
№ п/п	Программное обеспечение: свободно распространяемое программное обеспечение
1	Krita Лицензия GNU GPL 3
2	FireAlpaca
3	Artweaver
4	Graphiter
5	Blender
6	Art of Illusion
7	Karbon14
8	Meshmixer
9	Sculptris