Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ
«Інтер’єрний скетчинг»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

Укладач Пономарьова Інга Ігорівна

Методичний комплекс з дисципліни розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» ВНЗ «Київська Академія прикладних мистецтв».

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«Інтер'єрний скетчинг»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер'єру»

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка 5
2. Тематичний план 8
3. Зміст дисципліни 10
4. Список використаних джерел 21
5. Питання до підсумкового контролю 23

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Інтер'єрний скетчинг» – це унікальна дисципліна, яка дозволяє студентам швидко навчитися та виразно передавати свої дизайнерські ідеї через малюнок. Скетчинг є набором етапів у проектній діяльності дизайнера, адже саме завдяки візуалізації можна краще донести свої задуми до замовника, створити атмосферу простору та випробувати різні композиційні рішення для їхнього втілення. Світ дизайну розвивається стрімко, і сьогодні професіонали використовують безліч цифрових інструментів для створення візуалізацій. Однак ручний скетчинг залишається важливою частиною творчого процесу, допомагаючи швидко зафіксувати ідеї, працювати над формами, об'ємами та кольором без використання складних комп'ютерних програм. Саме тому опанування техніки швидкого малювання є ключовою навичкою для майбутніх дизайнерів інтер'єру.

Метою курсу є формування навичок швидкої графічної фіксації просторових рішень, розвиток художнього мислення та вміння передавати ідеї через образотворчі засоби. Курс допоможе студентам зрозуміти основи перспективи, композиції, світлотіні та кольору, а також навчити використовувати матеріали для створення різних ефектних скетчів.

Основні завдання курсу:

– ознайомлення студентів з принципами інтер'єрного скетчингу та його ролика в дизайні;

– вивчення базової техніки малювання інтер'єрів у різних програмах;

– розвиток швидкості та впевненості в нанесених лініях та штрихів;

– формування навичок передає світло, тіні, фактуру та текстуру, колір для створення творчого впливу в скетчах;

– навчання оформленню презентаційних ескізів для замовників;

– формування індивідуального стилю в графічно зображених інтер'єрах.

Компетентності

Загальнонаукова компетентність – студент отримує знання про основи перспективи, композиційних прийомів та взаємодії кольорів і світла в просторі.

Творча компетентність – курс розвиває уяву, креативне мислення та вміння працюють з композицією у двовимірному та тривимірному просторі.

Комунікативна компетентність – скетч із задоволенням дизайнерам ефективно спілкуватися з клієнтами, пояснюючи їм свої ідеї за допомогою зображень.

Технічна компетентність – студенти вчаться працювати зі справжніми художніми матеріалами (олівець, маркери, акварель, туш), що дозволяє їм знайти власний стиль подачі проектів.

Міжпредметні зв'язки

Під час вивчення курсу «Інтер'єрний скетчинг» застосовано принцип системності, тобто поглиблюються та розширюються знання зі спеціальності. Викладач застосовує міжпредметні зв'язки з іншими навчальними дисциплінами, спираючись на знання, здобуті студентами під час вивчення попереднього матеріалу. Курс «Інтер'єрний скетчинг» вивчається паралельно з дисциплінами «Основи композиції», «Кольорознавство», «Матеріалознавство», «Основи теорії дизайну», і має передувати іншим обов'язковим, нормативним, фаховими дисциплінам, таким як «Стилістика інтер'єру» та «Декорування інтер'єру».

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

– основні принципи перспективи, пропорційності та композиції;
– закони світлотіні та передачі об'єму;
– особливості різних матеріалів та техніки для скетчингу;
– стилістику та сучасні тенденції у графічному зображенні інтер'єрів.

Вміти:

– створювати швидкі графічні ескізи інтер'єру в різних програмах;
– передавати текстуру, фактуру та освітлення в малюнок;
– використовувати колір для створення атмосфери в інтер'єрі;
– розробляти стильні презентаційні скетчі, що передають концепцію проекту.

Особливості курсу. Курс «Інтер'єрний скетчинг» поєднує в собі класичне навчання технікою малювання з експериментальними підходами до скетчингу. Завдяки різноманітним практичним завданням студенти не можуть випробувати себе у створенні швидких начерків, детальних малюнків, роботи з кольором і чорно-білими контрастами. Важливою складовою навчання є індивідуальний розвиток студента. Викладачі підтримують особистий стиль кожного студента, допомагаючи йому знайти найзручніший спосіб вираження через графік.

Інтер'єрний скетчинг – це не лише технічна навичка, а й мистецтво, що дозволяє дизайнеру швидко та ефективно передавати свої ідеї. Курс допоможе студентам не тільки освоїти основи графічної інформації, а й розширити власне розуміння простору, кольору та світла, що стане основою для подальшої професійної діяльності у сфері дизайну інтер'єру. Ця дисципліна стане незамінним інструментом у роботі майбутнього дизайнера, допомагаючи перетворювати думку у видимий образ, що говорить сам за себе.

Шкала оцінювання навчальних досягнень: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
100-90	A	відмінно	зараховано
89-82	B	дуже добре	
82-75	C	добре	
74-65	D	задовільно	
64-50	E	достатньо	
49-35	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
35-0	X	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Тематичний план з дисципліни
«Інтер'єрний скетчинг»

Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» вищого навчального закладу «Київська Академія прикладних мистецтв»
Галузь знань: 02 Культура та мистецтво. Спеціальність: 022 "Дизайн"
Освітньо-професійна програма:
"ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ"
Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр
Денна форма навчання

№ з/п	*Назва теми*	*Кількість годин*				
		Всього	*Теоретичн. заняття*	*Лабораторні заняття*	*Самостійні роботи*	*Форма контролю*
V-VII – семестр						
1.	Основи інтер'єрного скетчингу: визначення, значення та застосування у дизайні. Інструменти та матеріали для інтер'єрного скетчингу: маркери, олівці, акварель, цифрові технології	4	2	2	-	Опит.
2.	Основи перспективи у скетчінгу: побудова простору та розташування об'єктів. Лінійний малюнок: точність та динамічність ліній у передачі форми	8	2	4	2	Опит.
3.	Одноточкова перспектива: побудова інтер'єру з однією точкою сходу. Двоточкова перспектива: створення глибини простору. Триточкова перспектива: динамічні види та кутові композиції	8	2	4	2	Опит.
4.	Масштаб і пропорції в інтер'єрному скетчі	8	2	4	2	Опит.
5.	Техніка штрихування: передача текстури деревини, металу, скла, тканини	6	2	2	2	Опит.
6.	Світло і тінь у скетчінгу: побудова об'єму за допомогою світлотіньових ефектів	4	-	2	2	Опит.
7.	Кольорові техніки: робота з маркерами, аквареллю та кольоровими олівцями	4	-	2	2	Опит.
8.	Малювання меблів у скетчах: стиль, форма та пропорції	4	-	2	2	Опит.
9.	Декоративні елементи: текстиль, світильники, декор та дрібні деталі	2	-	2	-	Опит.
10.	Зображення рослин у просторі інтер'єру	4	-	2	2	Опит.
11.	Вікна, двері, архітектурні деталі:	6	-	4	2	Опит.

	точність у побудові. Малювання кухні та їдальні: функціональність у скетчах					
12.	Зображення вітальні: затишок і комфорт через скетч	4	-	2	2	Опит.
13.	Скетчинг спальні: гармонія та простір для відпочинку	4	-	2	2	Опит.
14.	Робочий кабінет та офіс: передача робочої атмосфери	6	-	4	2	Опит.
15.	Скетч інтер’єру кафе та ресторанів: візуалізація атмосфери	4	-	2	2	Опит.
16.	Малювання магазинів та виставкових просторів	6	-	4	2	Опит.
17.	Швидкі ескізи: розробка концепту за 5 хвилин	6	2	2	2	Опит.
	Модульний контроль	2	-	2	-	
	Всього з дисципліни:	**90**	**12**	**48**	**30**	**Залік**

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основи інтер'єрного скетчингу: визначення, значення та застосування в дизайні. Інструменти та матеріали для інтер'єрного скетчингу: маркери, олівці, акварель, цифрові технології

Інтер'єрний скетчинг – це графічний спосіб візуалізації простору, який дозволяє дизайнеру швидко та ефективно передавати свої ідеї. Він змінює важливу роль у процесі проектування, оскільки дозволяє замовнику та виконати кращий кінцевий результат до реалізації проекту. У процесі створення ескізів використовуються інші техніки та матеріали: маркери, акварель, графітні та кольорові олівці, а також цифрові інструменти. Вибір матеріалів залежить від стилістики малюнка, індивідуального підходу дизайнера та конкретного завдання.

Завдання для лабораторної роботи: ознайомлення з базовими матеріалами для скетчингу. Виконання серії тестових зразків текстур за допомогою олівців, маркерів, акварелі.

Завдання для самостійної роботи: створити три графічні варіанти одного інтер'єрного об'єкта (наприклад, стілець або стіл) у різних техніках (олівець, маркер, акварель).

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 2. Основи перспективи у скетчінгу: побудова простору та розташування об'єктів. Лінійний малюнок: точність та динамічність ліній у передачі форми

Перспектива – один із ключових аспектів скетчингу, який посилено передає просторовість і глибину сцени. Розташування об'єктів у просторі створює їх взаємодію та гармонію в інтер'єрі. Лінійний малюнок є основою

будь-якого ескізу, тому важливо навчитися контролювати лінії, передавати їхню товщину, напрямок та динаміку.

Завдання для лабораторної роботи: створення простих геометричних форм у просторі з дотриманням перспективних законів. Малювання простого меблевого предмета за допомогою лінійної графіки.

Завдання для самостійної роботи: розробити серію ескізів кімнати, використовуючи різні способи побудови перспективи.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 3. Одноточкова перспектива: побудова інтер’єру з одноточкою сходу. Двоточкова перспектива: створення глибини простору. Триточкова перспектива: динамічні види та кутові композиції

Перспективні побудови в інтер’єрному скетчингу можна правильно передавати простір. Одноточкова перспектива використовується для фронтального зображення кімнати, двоточкова – для більш динамічних композицій, а триточкова – для передачі видових контурів та створення ефекту великої висоти чи глибини.

Завдання для лабораторної роботи: побудова простого інтер’єру (кімнати) в одноточковій перспективі. Виконання начерку меблів у двоточковій перспективі.

Завдання для самостійної роботи: розробити три різні скетчі інтер'єру (одноточкова, двоточкова, триточкова перспектива), порівняти ефекти, яких можна досягти.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 4. Масштаб і пропорції в інтер'єрному скетчі

Масштаб і пропорції є маленькі у створенні правдоподібного простору. Вони можуть зобразити предмети відповідно до їхніх реальних розмірів та зберегти гармонійність у зображенні.

Завдання для лабораторної роботи: створення серії скетчів різних меблевих предметів у правильних пропорціях. Аналіз спільно розмірів людини та предметів інтер'єру.

Завдання для самостійної роботи: виконати три варіанти інтер'єру в різних масштабах (наприклад, кімната в масштабі 1:50, 1:100, 1:200), порівняти результати.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер'єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер'єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер'єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 5. Техніка штрихування: передача текстури деревини, металу, скла, тканини

Штрихування – один із головних методів у скетчінгу, що дозволяє передавати текстуру, об'єм і світлотінь об'єктів інтер'єру. Кожен матеріал має свою структуру, яка потребує відповідної техніки штрихування. Для передачі текстури деревини використовуються плавні, паралельні або хвилясті лінії, що імітують волокна. Метал відображає світло та має глянцеву поверхню, тому

штрихування тут має бути контрастним за допомогою блисків. Скло передається через гру рефлексів і заломлення світла, а тканини – через м’які лінії та складки.

Завдання для лабораторної роботи: створити серію зразків текстур різних матеріалів (дерево, метал, скло, тканина) за допомогою техніки штрихування.

Завдання для самостійної роботи: виконати інтер’єрний скетч, у якому присутні предмети з різних матеріалів, з використанням штрихування для передачі їх текстури.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 6. Світло і тінь у скетчінгу: побудова об’єму за допомогою світлотіньових ефектів.

Світло і тінь у скетчінгу допомагають передати глибину, об’єм і реалістичність простору. Тіні формуються залежно від джерела світла, його напрямку, інтенсивності та рефлексів. Основні види тіней – власна та падаюча. Власна тінь знаходиться на самих об'єктах, а падаюча – на поверхні, на яку падає світло.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати прості геометричні фігури, застосовуючи правила світлотіні. Виконати серію малюнків одного предмета з різним напрямком світла.

Завдання для самостійної роботи: розробити інтер’єрний скетч із використанням яскраво виражених тіней, відобразити різні типи освітлення (денне, штучне, контрове світло).

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 7. Кольорові техніки: робота з маркерами, аквареллю та кольоровими олівцями

Колір надає емоційності та виразності зображення, що дозволяє передати атмосферу простору. Використання різних технік кольорового малюнку на основі дизайнерів містить ідеальні кольорові з’єднання та експериментує з відтінками. Маркери створюють насичені, рівномірні заливки, акварель дозволяє працювати з плавними переходами та рефлексами, а кольорові олівці надають деталізацію та текстуру.

Завдання для лабораторної роботи: виконати один і той самий ескіз у трьох різних техніках: маркерами, аквареллю та кольоровими олівцями, порівняти ефекти.

Завдання для самостійної роботи: створити кольоровий інтер’єрний скетч, експериментуючи зі з’єднанням кольорів та їхньою насиченістю.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 8. Малювання меблів у ескізах: стиль, форма та пропорції

Меблі є центральним елементом будь-якого інтер’єру, тому важливо правильно передавати їхню форму, стиль і масштаб. У скетчінгу меблі можуть бути стилізованими або реалістичними, залежно від мети зображення. Головне

– дотримання правильних пропорцій і перспективи, що дозволяє передавати гармонію простору.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати кілька варіантів одного предмета меблів у різних стилях (класичний, модерн, мінімалізм).

Завдання для самостійної роботи: створити ескіз мебльованої кімнати, підкреслюючи стиль і пропорції предметів.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер'єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер'єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер'єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 9. Декоративні елементи: текстиль, світильники, декор та дрібні деталі

Деталі надають інтер'єру завершеності та унікальності. Світильники, текстиль, декоративні аксесуари створюють атмосферу та надають стиль. У скетчінгу важливо передати фактурність тканини, особливості відбивання світла в лампах, глянцеві або матові поверхні дрібних предметів.

Завдання для лабораторної роботи: створити серію малюнків різних декоративних елементів, звертаючи увагу на їхню текстуру та особливості освітлення.

Завдання для самостійної роботи: виконати кольоровий інтер'єрний скетч, включаючи декоративні елементи, які відображають стиль простору.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 10. Зображення рослин у просторі інтер’єру

Рослини гравця мають важливу роль в інтер’єрному дизайні, надаючи простір затишку, свіжості та природності. У скетчінгу потрібно правильно передавати їхню форму, фактуру листа та розташування в просторі.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати кілька рослин у горщиках, використовуючи різну техніку штрихування та кольорового скетчингу.

Завдання для самостійної роботи: виконати інтер’єрний скетч із підключенням різних рослин, підкреслюючи їх гармонійну взаємодію з простором.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 11. Вікна, двері, архітектурні деталі: точність у побудові. Малювання кухні та їдальні: функціональність у скетчах

Вікна, двері та архітектурні деталі – це ключові елементи будь-якого інтер'єру, які обіцяють його характер, стиль і функціональність. Вони створюють ритм простору, впливають на освіту і формують композицію. У скетчінгу важливо передавати точність їх розташування, масштабність і глибину простору. Кухня та їдальня – це функціональні зони, в яких важливо демонструвати організацію простору, розташування меблів та робочих поверхонь, а також їхню ергономіку.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати серію ескізів вікон, дверей і декоративних архітектурних елементів у різних стилях (класичний,

модерн, мінімалізм).

Завдання для самостійної роботи: створити детальний ескіз кухні або їдальні з урахуванням меблів, розміщення побутової техніки та освітлення.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 12. Зображення вітамінні: затишок і комфорт через скетч

Вітальня є центральним простором будинку або квартири, де поєднуються естетика, комфорт і функціональність. У скетчінгу важливо передати відчуття затишку через наявність меблів, освітлення, використання текстилю та декоративних елементів. Правильна композиція та грамотне використання перспективи допомагають створити ефектний образ здоров'я.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати кілька варіантів вітамінів з різним плануванням, передаючи атмосферу затишку.

Завдання для самостійної роботи: створити повноцінний кольоровий скетч вітамінний, використовуючи маркери, акварель або кольорові олівці.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер'єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер'єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер'єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 13. Скетчінг спальні: гармонія та простір для відпочинку

Спальня – це місце відпочинку, релаксу та особистого простору. Скетчінг спальні має передавати спокійну атмосферу, правильні пропорції меблів,

текстильне оформлення та освітлення. Важливими елементами є ліжко, тумби, освітлювальні прилади, шафи та декоративні акценти.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати кілька варіантів спальні з кольоровими схемами та композицією.

Завдання для самостійної роботи: розробити ескіз спальні, звертаючи увагу на з'єднання кольорів, розташування меблів та використання текстилю.

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 14. Робочий кабінет та офіс: передача робочої атмосфери

Робочий кабінет або офісний простір повинен бути максимально функціональним та ергономічним. Скетчінг цих приміщень повинен передавати чіткість ліній, логічне розташування меблів, організацію робочого місця та освітлення. У дизайні офісу важливу роль виконують акуратність, світлове рішення та загальна гармонія простору.

Завдання для лабораторної роботи: створити скетч робочого кабінету або офісного приміщення з використанням перспективних побудов.

Завдання для самостійної роботи: виконати кольоровий ескіз офісного приміщення з урахуванням брендової айдентики компанії та стилістичних особливостей.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер'єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер'єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер'єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 15. Скетч інтер'єру кафе та ресторанів: візуалізація атмосфери

Заклади громадського харчування мають не лише функціональне значення, а й забезпечують роль місця для відпочинку та спілкування. Важливо передавати особливий стиль закладу через освітлення, розташування меблів, використання декоративних елементів і композицію.

Завдання для лабораторної роботи: створити скетч ресторану або кафе, звертаючи увагу на особливості атмосфери (затишний ресторан, сучасний бар, сімейне кафе тощо).

Завдання для самостійної роботи: намалювати кольоровий ескіз закладу харчування, додавши декоративні деталі та елементи освітлення, що підкреслюють загальний стиль.

Використані джерела та література:

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.

Тема 16. Малювання магазинів та виставкових просторів

Магазини та виставкові зали потребують особливого підходу до простору організації. Важливо передавати правильне зонування, акцентне освітлення, розташування товарів і логіку навігації в просторі. У скетчінгу таке приміщення акценту робиться на композиції, правильній передачі світлових акцентів і матеріалів.

Завдання для лабораторної роботи: розробити кілька концептуальних ескізів торгового приміщення з іншими варіантами планування.

Завдання для самостійної роботи: створити кольоровий скетч магазину або виставкового залу, виділяючи основні зони та акцентуючи увагу на ключових експозиційних елементах.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

Тема 17. Швидкі ескізи: розробка концепту за 5 хвилин

Швидкий ескіз або «speed sketch» – це важливий навик для дизайнера, який дозволяє оперативно передавати ідеї та концепції. Виконання швидких скетчів тренує просторове мислення, розвивати художню виразність і навчитися працювати з формою, світлом і пропорціями.

Завдання для лабораторної роботи: виконати серію швидких скетчів (5-10 хвилин) різних інтер’єрів, використовуючи лише лінійну графіку.

Завдання для самостійної роботи: щодня виконується по одному швидкому скетчу інтер’єру, покращуючи навички композиції та динаміки.

Використані джерела та література:

1. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
2. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
3. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
4. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
5. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття. Київ: Основи, 2019.
2. Брайсон Н. Візуальна культура та сучасний дизайн. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
3. Бурденко М. Основи скетчингу та перспективи. Харків: Фоліо, 2018.
4. Гофман К. Інтер’єрний дизайн: теорія та практика. Київ: Наш Формат, 2021.
5. Дженкс Ч. Мова постмодерністської архітектури. Львів: Астролябія, 2017.
6. Дольник В. Скетчінг у дизайні інтер’єру. Одеса: Печатний Дім, 2019.
7. Зелінський А. Основи проектування інтер’єру. Київ: Либідь, 2020.
8. Каммінг Е. Енциклопедія дизайну. Київ: ArtHuss, 2019.
9. Коваленко С. Теорія кольору та композиції. Харків: Фоліо, 2022.
10. Крамер С. Скетчбук для дизайнерів. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.

Додаткова література

1. Лі Х. Інтер’єрні рішення: від концепції до реалізації. Київ: Yakaboo Publishing, 2021.
2. Логан Р. Основи графічної подачі проєктів. Одеса: Видавничий Дім, 2018.
3. Маркос Е. Швидкий скетчинг для дизайнерів. Київ: Артбук, 2022.
4. Міллер Д. Скетчінг інтер’єру: техніка та матеріали. Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.
5. Нойферт Е. Будівельне проектування. Київ: Основи, 2021.
6. Пилипенко Л. Ескізне проектування інтер’єру. Дніпро: Моноліт, 2019.
7. Петерсон Б. Композиція та світло в інтер’єрі. Одеса: Видавничий Дім, 2021.
8. Річардс Д. Перспектива для дизайнерів. Київ: Yakaboo Publishing, 2020.
9. Робінсон В. Основи архітектурного малюнку. Львів: Апріорі, 2022.
10. Сазонов В. Проектування житлових приміщень. Київ: Либідь, 2019.
11. Салліван К. Мистецтво скетчінгу: від початківця до професіонала. Київ: ArtHuss, 2021.
12. Сидоренко О. Кольорові техніки в інтер’єрному дизайні. Одеса: Монограф, 2018.
13. Смірнова В. Інтер’єрний малюнок: основи і практичні завдання. Харків: Фоліо, 2020.
14. Тейлор М. Скетчінг для дизайнерів інтер’єру. Київ: Артбук, 2019.
15. Траверсо Л. Світло і тінь у архітектурному скетчінгу. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021.
16. Уманський В. Формування концепцій у дизайні. Київ: Наш Формат, 2019.

17. Фостер Дж. Швидкі ескізи: розвиток творчого мислення. Київ: ArtHuss, 2020.
18. Харді Л. Перспективне малювання у скетчінгу. Львів: Астролябія, 2021.
19. Хеммінгс Д. Креативний скетчінг: техніка швидкого малюнку. Київ: Основи, 2022.
20. Чепурний О. Дизайн мислення у візуалізації. Одеса: Монограф, 2019.

Електронні інформаційні ресурси

1. Бібліотека українських підручників – http://pidruchniki.ws/
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського –www.dnpb.gov.ua/
3. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України – http://www.etnolog.org.ua
4. Інститут проблем сучасного мистецтва – http://www.mari.kiev.ua/
5. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника – http://www.library.lviv.ua/
6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання – www.nbuv.gov.ua
7. Національна історична бібліотека України – http://www.dibu.kiev.ua/
8. Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.org/

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З ДИСЦИПЛІНИ
«Інтер’єрний скетчинг»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Завдання:

1. Виконати скетч інтер’єру в одноточковій перспективі, застосовуючи основи світлотіні.
2. Намалювати двоточкову перспективу вітальні з меблями та декором.
3. Виконати кольоровий скетч кухні, використовуючи маркери та кольорові олівці.
4. Намалювати спальню в триточковій перспективі, акцентуючи увагу на деталях текстилю.
5. Виконати швидкий скетч інтер’єру кафе за 10 хвилин, передавши атмосферу закладу.
6. Намалювати робочий кабінет із правильною побудовою масштабу та пропорцій.
7. Виконати інтер’єрний скетч ванної кімнати, показуючи відображення у дзеркалах.
8. Намалювати інтер’єр торгового центру або магазину, використовуючи акварель.
9. Виконати чорно-білий графічний скетч інтер’єру бібліотеки або книжкової крамниці.
10. Намалювати ресторан у стилі лофт, підкреслюючи освітлення та архітектурні деталі.
11. Виконати серію ескізів інтер’єру дитячої кімнати з різними варіантами меблів.
12. Намалювати композицію з предметного середовища, використовуючи техніку штрихування.
13. Виконати експрес-скетч вітальні з природним освітленням та тінями.
14. Намалювати спальню в мінімалістичному стилі, використовуючи тільки лінійну графіку.
15. Виконати кольоровий скетч інтер’єру офісу, використовуючи маркери та акварель.
16. Намалювати кафе, передаючи текстури матеріалів – дерево, скло, метал.
17. Виконати скетч кухні з різними видами освітлення (ранкове, вечірнє, штучне).
18. Намалювати простір сучасного арт-галереї, передавши перспективу та масштаб.
19. Виконати графічний ескіз простору балкона або тераси.
20. Намалювати дизайн-скетч лаунж-зони у великому комерційному приміщенні.
21. Виконати перспективний малюнок вузького коридору з джерелами освітлення.
22. Намалювати готельний номер, використовуючи змішану техніку (лінія, світлотінь).
23. Виконати інтер’єрний скетч бібліотеки в класичному стилі.

24. Намалювати вхідну зону або хол, підкреслюючи розміщення освітлення.
25. Виконати композиційний ескіз ресторанного залу в різних варіантах меблювання.
26. Намалювати меблі у перспективі, використовуючи техніку швидкого скетчінгу.
27. Виконати детальне зображення освітлювальних приладів в інтер’єрі.
28. Намалювати сценічний простір театру або кінозалу, передаючи архітектуру.
29. Виконати концептуальний скетч кімнати майбутнього, використовуючи креативний підхід.
30. Намалювати композицію, що складається з різних стилів меблів у сучасному інтер’єрі.
31. Виконати скетч сходового майданчика у багатоповерховому будинку.
32. Намалювати спортивний зал, передаючи глибину простору та освітлення.
33. Виконати концептуальний скетч футуристичного інтер’єру в гібридній техніці.
34. Намалювати кафе чи ресторан із відкритою кухнею, підкреслюючи функціональність простору.
35. Виконати скетч тематичного інтер’єру (кіберпанк, еко-дизайн, ретро).
36. Намалювати інтер’єр лофт-простору з промисловими елементами дизайну.
37. Виконати кольоровий скетч лаунж-зони на відкритому повітрі.
38. Намалювати спортивний клуб, використовуючи перспективу та масштаб.
39. Виконати дизайн-скетч екологічного інтер’єру з використанням природних матеріалів.
40. Намалювати інтер’єр готелю, передаючи композицію та баланс простору.