

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной работе, доцент
 _____ Н.И. Севрюгина
 25.12.2023

Б1.В.02

Пропедевтика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра рекламы и дизайна**

Учебный план 54.03.01 Дизайн

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

в том числе:

аудиторные занятия 80

самостоятельная работа 63,8

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 34,7

Виды контроля в семестрах:

экзамены 3

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лабораторные	32	32	48	48	80	80
Контактная работа на аттестации (в период экс. сессий)			0,3	0,3	0,3	0,3
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2			0,2	0,2
Консультации перед экзаменом			1	1	1	1
В том числе в форме практ.подготовки	6	6	6	6	12	12
Итого ауд.	32	32	48	48	80	80
Контактная работа	32,2	32,2	49,3	49,3	81,5	81,5
Сам. работа	39,8	39,8	24	24	63,8	63,8
Часы на контроль			34,7	34,7	34,7	34,7
Итого	72	72	108	108	180	180

Программу составил(и):

нет, преподаватель, Салькова Ольга Николаевна

Рецензент(ы):

нет, директор ООО "ДЖЕМ", Маляр Юлия Витальевна

Рабочая программа дисциплины

Пропедевтика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

составлена на основании учебного плана:

54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 25.12.2023 протокол № 4.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра рекламы и дизайна

Протокол от 19.12.2023 г. № 5.

Зав. кафедрой Малиш Марьяна Адамовна

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол № 4 от 25.12.2023.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Дисциплина «Пропедевтика» изучается обучающимися очной и заочной форм обучения направления подготовки 54.03.01 Дизайн на 1 курсе (2семестр) и 2 курсе (3 семестр).
1.2	Цель освоения дисциплины «Пропедевтика» - овладение методами построения композиции, развитие композиционных способностей студента, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне.
1.3	Дисциплина «Пропедевтика» входит в вариативную часть профессиональных дисциплин обязательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Дисциплина складывается из системы лабораторных занятий и самостоятельной работы. Дисциплиной предусмотрено ознакомление студентов с основными законами композиции на плоскости и в объёме, которая рассматривается как один из важнейших компонентов современной культуры и искусства.
1.4	Объектом данной дисциплины являются основные теоретические положения профессиональной практики в сфере композиционных построений, базовые принципы формообразования. Предмет – теоретический аппарат дизайн-деятельности, тезаурус, закономерности пластического конфигурирования и практических алгоритмов процесса формообразования.
1.5	Дисциплина направлена на формирование теоретического аппарата обучаемого в сфере формообразования и практических навыков конфигурирования пластики, основанных на принципах композиционной выразительности. Курс дисциплины «Пропедевтика» включает разделы знаний о правилах построения плоскостной и объёмной композиции, выразительных возможностях композиции, восприятии композиции, основ передачи художественного образа через форму, фактуру, цвет и роль художественного образа в дизайн-проектировании. Изучаемый дизайнерами курс рассматривает закономерности построения композиции в объёме и на плоскости и значение художественного образа и композиции в современном мире как с точки зрения изобразительного искусства, так и с точки зрения дизайна.
1.6	В соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01 Дизайн предусмотрены следующие виды деятельности: научно-исследовательская, проектная, художественная.
<p>Задачи: Задачи дисциплины по научно-исследовательскому виду деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематизировать научные положения плоскостной и графической композиции; - дать представление об основных принципах построения композиции; - дать понятия о роли художественного образа в современном дизайне и искусстве; ☐ познакомить студентов с принципами создания художественного образа и понятием клаузура; ☐ познакомить студентов с принципами анализа композиции на плоскости и в пространстве. <p>Задачи дисциплины по проектному виду деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ развить у студентов способности выражать творческий замысел с помощью условного языка композиции, а также в умении самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества; <p>Задачи дисциплины по художественному виду деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ закрепить теорию практическими упражнениями по решению композиционных задач на плоскости и в пространстве. 	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Академическая живопись
2.1.2	Академический рисунок
2.1.3	История дизайна, науки и техники
2.1.4	Проектирование
2.1.5	Теория дизайна
2.1.6	Типографика и шрифт
2.1.7	Культурология
2.1.8	Начертательная геометрия
2.1.9	Основы композиции
2.1.10	Учебная практика: учебно-ознакомительная практика
2.1.11	Фотокомпозиция
2.1.12	История искусств
2.1.13	Академическая живопись
2.1.14	Иностранный язык
2.1.15	История дизайна, науки и техники
2.1.16	Проектирование
2.1.17	Русский язык и культура речи
2.1.18	Современные педагогические технологии
2.1.19	Информационные технологии в дизайне

2.1.20	История России
2.1.21	Культурология
2.1.22	Начертательная геометрия
2.1.23	Основы композиции
2.1.24	Математика и информатика
2.1.25	Экономическая теория
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Иностранный язык
2.2.2	Культурология
2.2.3	Основы композиции
2.2.4	Учебная практика: учебно-ознакомительная практика
2.2.5	Фотокомпозиция
2.2.6	Академическая живопись
2.2.7	История дизайна, науки и техники
2.2.8	Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.9	История интерьера и мебели
2.2.10	Производственная практика: преддипломная практика
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12	Цветоведение и колористика
2.2.13	Основы выставочного дизайна
2.2.14	Техническое конструирование
2.2.15	Технический рисунок
2.2.16	Спецрисунок
2.2.17	Спецживопись
2.2.18	Педагогика
2.2.19	Учебная практика: научно-исследовательская работа(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.20	Информационные технологии в дизайне
2.2.21	Метрология, стандартизация и сертификация в дизайне
2.2.22	Начертательная геометрия
2.2.23	Основы двухмерной графики
2.2.24	Современные педагогические технологии
2.2.25	Основы инженерного обеспечения дизайна
2.2.26	Основы эргономики
2.2.27	Тренинг "Деловая этика и психология творчества"
2.2.28	Основы производственного мастерства
2.2.29	Типология форм архитектурной среды
2.2.30	Практикум "Компьютерная 3d графика"
2.2.31	Производственная практика: проектно-технологическая практика
2.2.32	Ландшафтный дизайн
2.2.33	Материаловедение
2.2.34	Практикум "Компьютерное моделирование дизайн-проектов"

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения

ПК-4: Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной документации объектов проектирования

	современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки
Уровень 3	Знает как участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации проектирования и компьютерного моделирования
Уметь	
Уровень 1	Умеет участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования
Уровень 2	Умеет участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей
Уровень 3	Умеет участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации проектирования и компьютерного моделирования
Владеть	
Уровень 1	Владеет умением участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования
Уровень 2	Владеет умением участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки
Уровень 3	Владеет умением участвовать в обосновании выбора вариантов решений по проектированию объектов для современного использования; участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; проводить расчет технико-экономических показателей; использовать средства автоматизации проектирования и компьютерного моделирования
ПК-4.3: Владеет навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований при проектировании объектов	
Знать	
Уровень 1	Знает как владеть навыками разработки и оформления проектной документации
Уровень 2	Знает как владеть навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований
Уровень 3	Знает как владеть навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований при проектировании объектов
Уметь	
Уровень 1	Умеет владеть навыками разработки и оформления проектной документации
Уровень 2	Умеет владеть навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований при проектировании
Уровень 3	Умеет владеть навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований при проектировании объектов Знать
Владеть	
Уровень 1	Владеет навыками разработки и оформления проектной документации
Уровень 2	Владеет навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований
Уровень 3	Владеет навыками разработки и оформления проектной документации, методами научных исследований при проектировании объектов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ. подг.
	Раздел 1. 1 семестр Общие понятия о композиции					
1.1	Тема 1. Сущность термина «Композиция». Формообразование. Виды композиции: плоскостная, объемная, объемно-пространственная (фронтальная, объемная, глубинная). /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	

1.2	Тема 1.Самостоятельная работа Сущность термина «Композиция». Формообразование. Виды композиции: плоскостная, объемная, объемно- пространственная (фронтальная, объемная, глубинная). /Ср/	2	12			
	Раздел 2. Выразительные средства и элементы композиции					
2.1	Тема 3.Элементы композиции. Точка, линия, пятно. форма, фактура, цвет. /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
2.2	Тема 4. Графическое упражнение "Пятно, линия, точка". /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
2.3	Тема 5.Восприятие формы на плоскости. Законы построения композиции. /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
2.4	Тема 6. Основные правила и законы построения композиции /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
2.5	Тема 7.Графическое упражнение "Контрасты" /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
2.6	Самостоятельная работа Элементы композиции. Точка, линия, пятно. форма, фактура, цвет. /Ср/	2	12			
2.7	Самостоятельная работа Основные правила и законы построения композиции /Ср/	2	14			
	Раздел 3. Формальная композиция на плоскости					
3.1	Тема 11. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика". /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.2	Тема 12. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.3	Тема 13. Создание формальных графических композиций на тему "доброжелательное-агрессивное" /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.4	Тема 14. Создание формальных графических композиций на темы: ритм, метр. /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.5	Тема 15. Создание формальных графических композиций на темы: акцент, доминанта. /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 4. Объёмная формальная композиция					
4.1	Тема 17. Виды объёмной композиции. Фронтальная. объёмная, глубинно- пространственная. /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.2	Тема 17. Выполнение эскизов к фронтальной композиции /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.3	Тема 17. Выполнение фронтальной композиции в объёме /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.4	Тема 17. Выполнение эскизов к объёмной композиции /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.5	Тема 17. Выполнение глубинно- пространственной композиции в объёме /Лаб/	2	2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.6	Контактная работа на аттестации. /КА/	2	0,2	ПК-4.1 ПК- 4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.7	Самостоятельная работа Подготовка перед зачетом /Ср/	2	1,8			

	Раздел 5. Разделы дисциплины изучаемые в 3 семестре. Трансформация формы в композиции.					
5.1	Тема 1. Трансформация формы в композиции. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
5.2	Тема 2.Графическая стилизация природной формы через использование различных техник и материалов. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
5.3	Тема 3. Графическая стилизация формы. Изменение формы объекта. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
5.4	Тема 3. Графическая стилизация формы. Изменение формы объекта. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
5.5	Тема 4. Практическое задание «Снятие изобразительности» /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 6. Средства выражения художественного образа.					
6.1	Тема 5.Семантическое и эмоциональное восприятие композиции. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.2	Дискуссия. Использование клаузур в дизайн-проектировании. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.3	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.4	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.5	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.6	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.7	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.8	Тема 6. Создание графических клаузур на заданный образ /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.9	Тема 7. Создание графических клаузур с передачей состояния /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.10	Тема 7. Создание графических клаузур с передачей состояния /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.11	Тема 8. Стилизация в объёме /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.12	Тема 8. Стилизация в объёме. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.13	Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов. /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.14	2.1 Самостоятельная работа /Ср/	3	12	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1	
	Раздел 7. Цвет и свет в композиции					
7.1	Тема 1. Создание графической клаузуры на тему «цвет в пространстве». /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
7.2	Тема 2. Разработка эскизов для объёмно-пространственной композиций «Цвет в пространстве» /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
7.3	Тема 3. Создание объёмно- пластической композиции «Цвет в пространстве». /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	

7.4	Контактная работа на аттестации (в период экз. сессии) /КАЭ/	3	0,3	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1	
7.5	Тема 3. Создание объёмно-пластической композиции «Цвет в пространстве». /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
7.6	Тема 4. Создание графической клаузуры на тему «Свет в пространстве». /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
7.7	Тема 5. Создание объёмно-пластической композиции «Свет в пространстве». /Лаб/	3	2	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
7.8	Консультация перед экзаменом /Консл/	3	1	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1	
7.9	3.1 Самостоятельная работа /Ср/	3	12	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для устного опроса по дисциплине «ПРОПЕДЕВТИКА»
(2 семестр)

Модуль 1. Общие понятия о композиции.

1. Свойства композиции.
2. Понятие модуля в композиции.
3. Пропорционирование. Уравновешивание.
4. Простейшие основные элементы (геометрические фигуры) применяемые в формальной композиции.
5. Пятно. Вариации пятна (тон, цвет, фактура, текстура и т.п.).
6. Ритм. Виды ритма, примеры
7. Композиция. Определение.

Модуль 2. Выразительные средства и элементы композиции

1. Пространственная структура. Элементы (пространство, плоскость, фигура, величина, положение, порядок).
2. Графические структуры на плоскости и способы трансформации плоского листа.
3. Графические формы выразительности.
4. Движение. Имитационные средства и композиционные приемы.
5. Контраст в композиции.
6. Контраст тоновых и цветовых сопоставлений.
7. Приёмы и средства композиции: линия, штрих, точка, пятно.
8. Пропорции (определение). Пропорции «золотого сечения»
9. Композиционные оси и центр композиции
10. Механизмы передачи и преобразования движения. Ритм. Метр.
11. Основные законы композиции: целостность, соподчинённость элементов и т.д.
12. Основные приёмы композиции : контраст, нюанс, ритм и т.д.
13. Симметрия и асимметрия .
14. Статика и динамика в композиции
15. Типы композиции (статичные, динамичные, закрытые, открытые).
16. Типы композиции: замкнутая, открытая, симметричная и т.д.
17. Типы линий в графической композиции.
18. Типы модульных (размерных) сеток.
19. Фактура и текстура в композиции.
20. Фигура и фон.
21. Композиционный центр. Законы его выделения

Модуль 3. Формальная композиция на плоскости

1. Статичная и динамичная композиция
2. Формальная композиция.
3. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
4. Элементы графической композиции.
5. Понятие формальной и концептуальной композиции.
6. Элементы графической композиции.

Модуль 4. Объёмная формальная композиция

1. Виды объёмно-пространственной композиции.
2. Особенности построения фронтальной композиции.
3. Понятие объёмной композиции.
4. Понятие глубинной композиции.
5. Понятие ракурса. Круговой обзор.

6. Специфика построения и восприятия объемной композиции.
7. Статичная и динамичная композиция
8. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
9. Формы композиции: плоскостная, объёмная, глубинно-пространственная и т.д.

Вопросы для устного опроса по дисциплине «ПРОПЕДЕВТИКА»
(3 семестр)

Модуль 1 Трансформация формы в композиции

1. Трансформация графических композиций на плоскости.
2. Понятие стилизации
3. Графические приёмы стилизации формы

Модуль 2. Средства выражения художественного образа

1. Понятие клаузуры.
2. Роль клаузуры в дизайн-проектировании.
3. Теория цветовой выразительности.
4. Образ в композиции и его значение.
5. Образная выразительность – как основная задача композиции.
6. Средства выражения художественного образа в дизайне
7. Понятие художественного образа

Модуль 3. Цвет и свет в композиции.

1. Влияние света на композицию и эмоциональное состояние человека.
2. Влияние цвета на композицию.
3. Зрительные иллюзии.
4. Свет в композиции и пространстве.
5. Свет в композиции.
6. Пространственное воздействие цвета.
7. Эмоционально-психологические свойства цветов
8. Цвет в композиции.
9. Цвет и цветовая гармония .

Перечень практических заданий для самостоятельной работы

1. Практическое задание «Точка, линия, пятно»

Задача минимальными выразительными средствами создать графические композиции на выявление элементов графической композиции - линии, пятна и точки.

Формат: 10x10см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

2. Практическое задание «Контрасты»

Задача минимальными выразительными средствами создать формальные графические композиции, иллюстрирующие контрастные пары:

много-мало,
большое-маленькое,
высокое-низкое,
ровное-кривое,
статичное-динамичное,
лёгкое-тяжёлое,
вертикальное-горизонтальное,
гладкое-шершавое,
прозрачное-не прозрачное
острое-тупое
хаотичное-упорядоченное
и т.д.

Формат: 14x14см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

3. Практическое задание «Фактуры»

Используя любые подручные материалы необходимо создать различные фактуры на плоскости.

Фактура - свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Один из пределов представляют гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел - когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все они ясно различимы. В этом случае элементы фактуры поверхности становятся уже элементами членения (рельефа) поверхности.

Формат: 14x14, 15-20шт

4. Практическое задание «формальные графических композиций на заданные темы»

Создание формальных графических композиций .

Минимальными выразительными средствами создать формальные графические клаузуры на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

и т.д.

Формат А4.

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

4. 1 Создание объёмных композиций на плоскости на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

Изобразить на плоскости объёмную структуру, раскрывающую понятие "Статичная система" или "Динамичная система".

При создании композиции важно учитывать законы перспективы и передать объём при помощи тона, а так же осуществить выбор цветовой палитры.

Формат А3. 2 шт.

Материал: бумага, гуашь.

5. Практическое задание «Виды объёмной композиции: фронтальная»

Фронтальная композиция – это объёмная композиция, которая развита по горизонтали и вертикали, глубина выявлена незначительно.

В основе этой композиции находятся простые геометрические тела.

Основная композиционная задача – удержать внимание в центральной части формы

Выразительность достигается за счет живописности, усложнения, динамичности и контрастности в частностях. При этом композиция в целом должна отличаться простотой, геометричностью, статичностью и нюансностью. Среди выразительных средств важную роль играют светотеневые эффекты.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров ФК. Характер очертаний и основных членений. Выявление главного и соподчиненного ФК.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров:

- форма близка к квадрату и отличается статичностью. Границы формы сосредотачивают внимание на ее центральной части.

- оба случая отличаются линейным строением формы, взгляд скользит в одном направлении и не останавливается в границах формы. Линейный характер формы выявляет контраст и динамику. Для фронтальной композиции наиболее характерна форма, близкая квадрату.

- форма воспринимается ортогонально, без перспективных эффектов (+);

- форма воспринимается наклонной (-);

- форма воспринимается уходящей в глубину пространства (-);

- форма воспринимается в виде удаляющейся в глубину ленты (-);

Прямоугольный силуэт ФК наиболее благоприятен для выявления фронтальности.

Формат: макет 30х30 см.

6. Практическое задание «Виды объёмной композиции: объёмная»

Объёмная композиция характеризуется распределением массы по 3 координатам пространства, образуя трехмерную форму.

Образует форму с относительно равными размерами по ширине, глубине, высоте.

Основная композиционная задача – выявить объемность формы из расчета на восприятие ее со всех сторон.

Поверхность как составляющий элемент, несколько плоских и изогнутых поверхностей образуют объем.

Геометрические тела, отвечающие требованию компактности формы: куб, цилиндр, шар, призма.

Формат: макет 30х30 см.

7. Практическое задание «Виды объёмной композиции: глубинно-пространственная»

Характеризуется взаимоотношением поверхностей, объемов, пространств между ними, расположенных по трем координатам и рассчитанных на восприятие при движении в глубину. Характерный и доминирующий признак такой композиции не одна, какая – либо объёмная форма или группа их, но и пространство, образуемое их закономерным расположением. Все зрительные картины глубинно – пространственной композиции рассчитаны на движение по определенному маршруту и на определенные точки восприятия.

Единство пространственной композиции достигается подчинением каждого пространственного фрагмента главному мотиву.

Асимметричность плана уравнивается взаимодействием объемов и пространств между ними. При построении

глубинного пространства недостаточно определить его границы, начало и конец, но необходимо установить ряд промежуточных форм, создающих отсчет длительности пространства. Число элементов, членищих пространство, зависит от действительных размеров пространства по глубине.

Формат: макет 30х30 см.

8. Практическое задание «Графическая стилизация природной формы через использование различных техник и материалов»
В данном задании необходимо выбрать исходную природную форму. Выбранный оригинал утверждается с преподавателем. Стилизация означает декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объёма. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить её, упростить - лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначительные детали. В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами.

Принципы стилизации:

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции.
- обобщение формы с изменением абриса.
- обобщение формы в её границах.
- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Различные условия восприятия требуют различной степени преобразования предметной формы. Так, изображение, предназначенное для просмотра на большом расстоянии, делается в преувеличенном размере, с очень чёткими контурами, в обобщённом виде, без мелких деталей. Напротив, изображение, рассматриваемое вблизи, может быть небольшого размера, с проработанными деталями. Художник может изменять предмет в любой степени, отход от природы бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

9. Практическое задание «Графическая стилизация формы. Изменение формы объекта»

Упражнение повторяет предыдущее задание, но вместо графической стилизации необходимо использовать работу с объёмом исходной формы.

Представить форму как конструкцию, как вместилище, как аналогию на подобную, но не бионическую форму и т.д.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

10. Практическое задание «Снятие изобразительности»

Композиция на основе художественного произведения (картины). Создайте композицию на основе выбранной картины.

Используйте метод снятия изобразительности с реалистичного изображения, трансформацию, стилизацию и интерпретацию изображения. Картина выбирается студентом самостоятельно (необходима консультация с преподавателем). Задание разрабатывается в графической форме в ручном исполнении + ксерокопия оригинала выбранной картины.

Найти композиционное решение (выбор величины изображения элементов); умело ввести фон (если этого требует замысел), который поможет выразительно показать каждый цвет скопированной гаммы в гармоничном единстве.

Обучающийся должен проанализировать и показать на практике знание линейно-конструктивного изображения пластики форм. Изображение обычно бывает многозначным по формальным характеристикам и допускает не одну интерпретацию.

Процесс трансформации делится на два этапа. На первом этапе выполняется графическая зарисовка композиции. Второй этап — это непосредственная работа с цветом. В процессе трансформации достижение изменений восприятия одной и той же гаммы цветов происходит как за счет пластического изменения композиции, так и за счет количественного изменения соотношения площадей того или иного цвета данной гаммы. Выполняя данное задание, студенты учатся правильно использовать готовые гармонизированные гаммы. Это важный этап, на котором происходит глубокое прочувствование эстетики цвета. Одновременно с этим ощущения и реакции на изменение количественного соотношения цветов в одной и той же гамме либо усиливают ее, либо разрушают, что значительно эффективнее любых других методов.

Трансформация — это познание и работа этапами, которые делают возможным приход к целостности композиции. Все части остаются победителями процесса создания органического единства восприятия целого, где цвет не разрушает, а усиливает композицию. Созданные в рамках данного задания трансформации как линейной формы, так и площади цвета одного относительно другого, позволяют сделать вывод об изменении выразительности цветовой гаммы.

11. Практическое задание «Создание графических клаузур на заданный образ»

Создание графических клаузур на заданный образ.

Клазура предполагает первичное, свежее восприятие темы.

Кратковременная клазура имеет целью концентрировать творческую энергию студента, побудить у него творческую интенсивную работу фантазии и вызвать продуктивное использование навыков, при первом знакомстве с темой «схватить» ее основную суть, выявить с наибольшей отчетливостью свое отношение к теме, определить в общих чертах архитектурный и композиционный замысел. В клазуре проявляется творческая интуиция студента. Интуитивное постижение условий задачи при разработке клазур обладает «быстродействием», несмотря на разрывы в полученной информации. Используя механизмы памяти и воображения, обучающийся интуитивно учитывает требования, отбирает «целостные» структуры и выражает представление об объекте в виде обобщенного зрительного образа. Продуктивность клазурного поиска обеспечивается способностью интуиции перешагивать через информационные пустоты. В клазуре всегда остаются моменты неожиданности, неоднозначности выбора, неполноты наличного знания, неосознанных мотивов. Разработка клазур не гарантирует полноценного архитектурного результата, но в этом-то и особенность эвристических приемов: с их помощью не всегда приходят к удовлетворительному замыслу.

В качестве образа могут быть использованы сказочные персонажи, явления

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

12. Практическое задание «Создание графических клаузур с передачей состояния»

Проведение клаузур как метод систематических тренировочных упражнений направлен на интенсификацию обучения, на развитие композиционных способностей и воображения у студентов. Клазура мобилизует знания и опыт, провоцирует состояние вдохновения, на что и рассчитывает педагог на первых этапах творческого поиска. Метод вырабатывает у студента умение продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству, развивает находчивость при разработке темы; приучает студентов к быстрой реакции, сосредоточенности воли и целеустремленности, требует напряженного внимания, работы мысли и памяти.

Возможные варианты темы: праздник, траур, рынок, стройка, деревня, город и т.д.

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

13. Практическое задание «Стилизация формы в объёме»

Выполнение концептуальной (формальной) объёмно-пластической композиции на основе стилизации природной формы.

Формат: макет 30х30 см.

Материал: белый картон.

14. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Цвет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы цвет.

Задача – проанализировать работу цвета в пространстве, возможности влияния цвета на форму объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

За основу композиции могут быть взяты следующие темы:

Объединение формы, дробление формы, иллюзия объёма, иллюзия движения и т.д.

15. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Свет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы свет.

Задача – проанализировать работу света в пространстве, возможности влияния света на выявление объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

Композиция может быть выстроена по схеме: источник света – фильтр – экран. Фильтром может выступать любой элемент композиции, который преломляет свет, изменяет цвет света, отбрасывает тень, создаёт определённый световой рисунок.

Экран в данном случае – любая поверхность, на которую падает свет. Экран может быть ровным, скруглённым, иметь рельеф или состоять из нескольких объёмов.

Источник света может быть один, но их может быть и несколько. Свет может быть цветным или белым. Разные источники света могут быть разного цвета.

16. Практическое задание «Сознание Арт-Объекта на заданную тему»

Тема определяется преподавателем и является уникальной для каждого студента. Задание выполняется в три этапа:

1. Выполнение графической клаузуры на раскрытие художественного образа. Определение основных выразительных средств композиции, элементов и приёмов, раскрывающих художественный образ определённой темой. При создании клаузуры должны соблюдаться законы построения композиции. В клаузуре запрещается использование прямых изобразительных цитат. Выбор цвета должен осуществляться с учётом задуманного образа.

2. Выполнение эскизов арт-объекта. Знакомство с понятием арт-объекта. Перевод графической клаузуры в объём, а затем трансформация этого объёма в форму арт-объекта.

3. Создание арт-объекта. Выполнение арт-объекта в натуральную величину. Материалы и размер арт-объекта определяются по согласованию с преподавателем.

Вопросы для устного опроса по дисциплине «ПРОПЕДЕВТИКА»

(2 семестр)

Модуль 1. Общие понятия о композиции.

1. Свойства композиции.

2. Понятие модуля в композиции.

3. Пропорционирование. Уравновешивание.

4. Простейшие основные элементы (геометрические фигуры) применяемые в формальной композиции.

5. Пятно. Вариации пятна (тон, цвет, фактура, текстура и т.п.).

6. Ритм. Виды ритма, примеры

7. Композиция. Определение.

Модуль 2. Выразительные средства и элементы композиции

1. Пространственная структура. Элементы (пространство, плоскость, фигура, величина, положение, порядок).

2. Графические структуры на плоскости и способы трансформации плоского листа.

3. Графические формы выразительности.

4. Движение. Имитационные средства и композиционные приемы.

5. Контраст в композиции.
6. Контраст тоновых и цветовых сопоставлений.
7. Приёмы и средства композиции: линия, штрих, точка, пятно.
8. Пропорции (определение). Пропорции «золотого сечения»
9. Композиционные оси и центр композиции
10. Механизмы передачи и преобразования движения. Ритм. Метр.
11. Основные законы композиции: целостность, соподчинённость элементов и т.д.
12. Основные приёмы композиции : контраст, нюанс, ритм и т.д.
13. Симметрия и ассиметрия .
14. Статика и динамика в композиции
15. Типы композиции (статичные, динамичные, закрытые, открытые).
16. Типы композиции: замкнутая, открытая, симметричная и т.д.
17. Типы линий в графической композиции.
18. Типы модульных (размерных) сеток.
19. Фактура и текстура в композиции.
20. Фигура и фон.
21. Композиционный центр. Законы его выделения

Модуль 3. Формальная композиция на плоскости

1. Статичная и динамичная композиция
2. Формальная композиция.
3. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
4. Элементы графической композиции.
5. Понятие формальной и концептуальной композиции.
6. Элементы графической композиции.

Модуль 4. Объёмная формальная композиция

1. Виды объёмно-пространственной композиции.
2. Особенности построения фронтальной композиции.
3. Понятие объёмной композиции.
4. Понятие глубинной композции.
5. Понятие ракурса. Круговой обзор.
6. Специфика построения и восприятия объёмной композиции.
7. Статичная и динамичная композиция
8. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
9. Формы композиции: плоскостная, объёмная, глубинно-пространственная и т.д.

Вопросы для устного опроса по дисциплине «ПРОПЕДЕВТИКА» (3 семестр)

Модуль 1 Трансформация формы в композиции

1. Трансформация графических композиций на плоскости.
2. Понятие стилизации
3. Графические приёмы стилизации формы

Модуль 2. Средства выражения художественного образа

1. Понятие клаузуры.
2. Роль клаузуры в дизайн-проектировании.
3. Теория цветовой выразительности.
4. Образ в композиции и его значение.
5. Образная выразительность – как основная задача композиции.
6. Средства выражения художественного образа в дизайне
7. Понятие художественного образа

Модуль 3. Цвет и свет в композиции.

1. Влияние света на композицию и эмоциональное состояние человека.
2. Влияние цвета на композицию.
3. Зрительные иллюзии.
4. Свет в композиции и пространстве.
5. Свет в композиции.
6. Пространственное воздействие цвета.
7. Эмоционально-психологические свойства цветов
8. Цвет в композиции.
9. Цвет и цветовая гармония .

Перечень теоретических вопросов по дисциплине «Пропедевтика»

1. Свойства композиции.
2. Понятие модуля в композиции.
3. Пропорционирование. Уравновешивание.

4. Простейшие основные элементы (геометрические фигуры) применяемые в формальной композиции.
5. Пятно. Вариации пятна (тон, цвет, фактура, текстура и т.п.).
6. Ритм. Виды ритма, примеры
7. Композиция. Определение.
8. Статичная и динамичная композиция
9. Формальная композиция.
10. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
11. Элементы графической композиции.
12. Понятие формальной и концептуальной композиции.
13. Элементы графической композиции.
14. Виды объемно-пространственной композиции.
15. Особенности построения фронтальной композиции.
16. Понятие объемной композиции.
17. Понятие глубинной композтции.
18. Понятие ракурса. Круговой обзор.
19. Специфика построения и восприятия объемной композиции.
20. Статичная и динамичная композиция
21. Формат, масштаб и масштабность в композиции.
22. Формы композиции: плоскостная, объёмная, глубинно-пространственная и т.д.
23. Трансформация графических композиций на плоскости.
24. Понятие стилизации
25. Графические приёмы стилизации формы
26. Понятие клаузуры.
27. Роль клаузуры в дизайн-проектировании.
28. Теория цветовой выразительности.
29. Образ в композиции и его значение.
30. Образная выразительность – как основная задача композиции.
31. Средства выражения художественного образа в дизайне
32. Понятие художественного образа
33. Влияние света на композицию и эмоциональное состояние человека.
34. Влияние цвета на композицию.
35. Зрительные иллюзии.
36. Свет в композиции и пространстве.
37. Свет в композиции.
38. Пространственное воздействие цвета.
39. Эмоционально-психологические свойства цветов
40. Цвет в композиции.
41. Цвет и цветовая гармония .

5.2. Темы письменных работ

Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре ОФО (1 семестре ЗФО)

Модуль 1. Общие понятия о композиции.

Тема 1. Сущность термина «Композиция». Формообразование.

Лабораторная работа. Виды композиции: плоскостная, объемная, объемно-пространственная (фронтальная, объемная, глубинная)...

Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение литературы по теме.

Тема 2. Дискуссия. Композиция в разных видах искусства..

Особенности композиции в графическом дизайне и дизайне среды. Художественный образ и композиция.

Лабораторная работа.

Самостоятельная работа.

Модуль 2. Выразительные средства и элементы композиции

Тема 1. Элементы композиции. Точка, линия, пятно. форма, фактура, цвет.

Лабораторная работа. Элементы композиции. Точка, линия, пятно. форма, фактура, цвет.

Самостоятельная работа. Выполнение графического упражнения «Пятно, линия, точка»

Тема 2. Графическое упражнение "Пятно, линия, точка".

Лабораторная работа. Графическое упражнение "Пятно, линия, точка".

Самостоятельная работа.

Тема 3. Восприятие формы на плоскости. Законы построения композиции.

Лабораторная работа. Восприятие формы на плоскости. Законы построения композиции.

Самостоятельная работа.

Тема 4. Основные правила и законы построения композиции

Лабораторная работа. Основные правила и законы построения композиции

Самостоятельная работа.

Тема 5. Графическое упражнение "Контрасты"

Лабораторная работа. Графическое упражнение "Контрасты"

Самостоятельная работа. Графическое упражнение "Контрасты"

Тема 6. Графическое упражнение "Контрасты"

Лабораторная работа. Графическое упражнение "Контрасты"

Самостоятельная работа.

Тема 7. Фактура в композиции.

Создание плоскостных композиций на тему "Фактуры"

Лабораторная работа. Фактура в композиции. Создание плоскостных композиций на тему "Фактуры"

Самостоятельная работа. Создание плоскостных композиций на тему "Фактуры"

Тема 8. Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

Лабораторная работа. Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

Самостоятельная работа. Подготовка работ к промежуточному просмотру.

Модуль 3. Формальная композиция на плоскости

Тема 1. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Тема 2. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "статика-динамика".

Тема 3. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Тема 4. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "бионическое-техногенное"

Тема 5. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Тема 6. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы "доброжелательное - агрессивное"

Тема 7. Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских конструктивистов

Лабораторная работа. Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских конструктивистов

Самостоятельная работа. Подготовка к дискуссии. Изучение литературы по теме

Тема 8. Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских художников эпохи авангарда

Лабораторная работа. Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских художников эпохи авангарда

Самостоятельная работа.

Тема 9. Создание формальных графических композиций на темы: ритм, метр.

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы: ритм, метр.

Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на темы: ритм, метр.

Тема 10. Создание формальных графических композиций на темы: акцент, доминанта.

Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на темы: акцент, доминанта.

Тема 11. Создание формальных графических композиций на тему: симметрия, асимметрия.
Лабораторная работа. Создание формальных графических композиций на тему: симметрия, асимметрия.
Самостоятельная работа. Создание формальных графических композиций на тему: симметрия, асимметрия.

Тема 12. Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.
Лабораторная работа. Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.
Самостоятельная работа. Подготовка работ к промежуточному просмотру

Модуль 4. Объёмная формальная композиция

Тема 1. Виды объёмной композиции. Фронтальная. объёмная, глубинно-пространственная.
Лабораторная работа. Виды объёмной композиции. Фронтальная. объёмная, глубинно-пространственная.
Самостоятельная работа. Изучение профессиональной литературы по теме

Тема 2. Выполнение эскизов к фронтальной композиции
Лабораторная работа. Выполнение эскизов к фронтальной композиции
Самостоятельная работа. Выполнение эскизов к фронтальной композиции

Тема 3. Выполнение фронтальной композиции в объёме
Лабораторная работа. Выполнение фронтальной композиции в объёме
Самостоятельная работа. Выполнение фронтальной композиции в объёме

Тема 4. Выполнение эскизов к объёмной композиции
Лабораторная работа. Выполнение эскизов к объёмной композиции
Самостоятельная работа. Выполнение эскизов к объёмной композиции

Тема 5. Выполнение объёмной композиции
Лабораторная работа. Выполнение объёмной композиции
Самостоятельная работа. Выполнение объёмной композиции

Тема 6. Выполнение эскизов к глубинно-пространственной композиции
Лабораторная работа. Выполнение эскизов к глубинно-пространственной композиции
Самостоятельная работа. Выполнение эскизов к глубинно-пространственной композиции

Тема 7. Выполнение глубинно-пространственной композиции в объёме
Лабораторная работа. Выполнение глубинно-пространственной композиции в объёме
Самостоятельная работа. Выполнение глубинно-пространственной композиции в объёме

Тема 8. Дискуссия. Зависимость восприятия произведения от его подачи. Вопросы самопрезентации
Лабораторная работа. Дискуссия. Зависимость восприятия произведения от его подачи. Вопросы самопрезентации
Самостоятельная работа. Подготовка к дискуссии. Изучение литературы по теме

Тема 9. Подготовка работ к просмотру
Лабораторная работа. Подготовка работ к просмотру
Самостоятельная работа.

Тема 10. Подготовка работ к просмотру
Лабораторная работа. Подготовка работ к просмотру
Самостоятельная работа.

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта во 2 семестре и в форме экзамена в 3 семестре.

Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде академии. Комплект оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной форме прилагается.

Занятия лекционного типа

В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций и иных учебных занятий, предусматривающих преимущественную передачу учебной информации научно-педагогическими работниками академии.

По дисциплине «Пропедевтика» занятия лекционного типа проводятся в форме лекции по данной дисциплине не предусмотрены.

Занятия семинарского типа

В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.

По дисциплине «Финансы» занятия семинарского типа проводятся в форме лабораторных работ.

Лабораторные работы

Важным видом освоения дисциплины «Пропедевтика» являются лабораторные занятия-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях и задания, выполняемые самостоятельно. Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изучения которых, предусматривается аттестация в форме просмотра.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПАЗ (посещение аудиторных занятий), О (опрос, коллоквиум), ПФ (представление практических работ в форме портфолио).

Форма текущего контроля знаний — оценка работы обучающихся на практическом занятии, опрос-обсуждение контрольных вопросов. Форма промежуточных аттестаций — просмотр практических заданий. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине — зачёт с просмотром практических работ во втором семестре и экзамен с просмотром практических работ в 3 семестре. Работы, включённые в портфолио выполняются в течение семестра, как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно.

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Пропедевтика» является индивидуальный подход к каждому обучаемому.

Обучающиеся должны приобрести хороший вкус и понимание композиции и формы в дизайне, получить навыки построения композиции в пространстве и на плоскости, использования выразительных возможностей композиции для передачи художественного образа. Немаловажным в процессе освоения знания и навыков по дисциплине «Пропедевтика» является ознакомление обучаемого с чужим опытом работы. Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых и профессиональных мастеров — необходимый методический прием, позволяющий наглядно указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения композиций. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна заменять собственный опыт обучаемого. По завершению семестрового обучения творческие работы обучающихся (портфолио) оформляются к аттестационному зачёту.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме лабораторных работ.

Курсовая работа не предусмотрена.

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренингов, деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обучающихся носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. К ним относятся следующие.

Дискуссия – метод обучения, направленный на развитие критического мышления и коммуникативных способностей, предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и приход к общему основанию.

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Используются технологии проблемного обучения: проблемная лекция, практическое занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Используются технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

В рамках освоения содержания дисциплины «Пропедевтика» применяется творческий и информационный метод проектов.

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (буклет, фильм, событийное мероприятие и т.п.).

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями творческих союзов (дизайнерами, художниками, фотографами, галерейстами), представителями организаций сферы дизайна и рекламы, мастер-классы экспертов и специалистов.

Основная форма проведения практических аудиторных занятий — практикум — организация учебно-познавательной задачи, требующей от обучающихся применения знания, практических навыков и активизации творческой активности.

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии проектного обучения. Проектные задания по дисциплине «Пропедевтика» предполагает индивидуальную творческую деятельность обучающихся, направленную на разработку различной цветовой среды.

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Организация образовательного процесса дисциплины «Пропедевтика», предполагает активное взаимодействие педагога и обучающихся в решении учебных задач, достижение на этой основе значимого для них образовательного результата.

В учебный процесс дисциплины «Пропедевтика» включаются также формы информационно-коммуникационных образовательных технологий — организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных продуктов и технических средств работы информацией.

Принципы форм учебных занятий с использованием информационно -коммуникационных технологий:

лекция-визуализация — изложение содержания сопровождения презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах; в т.ч. иллюстративных, графических, аудио — и видеоматериалов).

Наглядный материал представлен в виде презентаций и фотоматериала по изучаемым темам.

Просмотр видеоматериалов. Посещение и участие в научно-практических конференциях - Научные доклады по актуальным вопросам композиции и художественного образа в дизайне. Привлечение специалистов-практиков для рассмотрения профессиональных вопросов работы с художественным образом, композицией на плоскости и в пространстве и роли формальной композиции в дизайне.

Посещение профильных специализированных выставок. Практические занятия в форме выставки или презентации — представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных средств.

Презентация портфолио – целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные и творческие достижения в данной дисциплине. Просмотр собранного материала по темам дисциплины, выполненных формальных композиций, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС ВО, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.

Вид занятия

(Л, ПР, ЛР) Используемые интерактивные образовательные технологии

ЛР Дискуссия. Композиция в разных видах искусства.

Особенности композиции в графическом дизайне и дизайне среды. Художественный образ и композиция

ЛР Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

ЛР Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских конструктивистов

ЛР Дискуссия. Пропедевтический анализ в работах советских художников эпохи авангарда

ЛР Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

ЛР Дискуссия. Зависимость восприятия произведения от его подачи. Вопросы самопрезентации

ИТОГО во 2 семестре

ЛР Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

ЛР Дискуссия. Использование клаузур в дизайн-проектировании.

ЛР Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

ЛР Выставка. Промежуточный просмотр работ с коллективным обсуждением результатов.

ЛР Дискуссия «Цвет и свет в пространстве и их влияние на восприятие композиции»

ЛР Дискуссия «Цвет и свет в пространстве и их влияние на восприятие композиции»

ИТОГО во 3 семестре

5.4. Перечень видов оценочных средств

Перечень видов и форм контроля дисциплины:

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
- работа и анализ аналогового ряда;
- контрольный опрос (устный);
- презентация портфолио.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта во 2 семестре и в форме экзамена в 3 семестре.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных средств, включающий в себя:

1. Лабораторные аудиторные задания по темам дисциплины.
2. Лабораторные самостоятельные задания по темам дисциплины.

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут являться устные опросы и собеседования, просмотры выполненных работ и т.д.

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность выбранных средств и методов обучения.

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего контроля могут являться

коллоквиумы, выставки практических заданий, просмотр выполненных работ с проведением коллективной рефлексии-обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др.

Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Промежуточная аттестация зачёт — направлен на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. В дизайн-образовании традиционной формой является просмотр практических заданий (аудиторных и самостоятельных) с учетом новых требований могут быть добавлены: комплексное тестирование, защита проекта, презентация портфолио студента и др. Фонд оценочных средств согласно установленного порядка прилагается.

Перечень видов и форм контроля дисциплины:

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
- работа и анализ аналогового ряда;
- контрольный опрос (устный);
- презентация портфолио.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта во 2 семестре и в форме экзамена в 3 семестре.

Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде академии. Комплект оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной форме прилагается.

Вид оценки Критерии оценки зачёта

Оценка

«отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине, но и прослеживает междисциплинарные связи, умеет связывать знания, полученные при изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать соответствующие решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, аргументировано, уместно используется информационный и иллюстративный материал (примеры из практики). На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

Оценка

«хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, профессиональными терминами, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается ясно, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений.

Оценка

«удовлет-

ворительно» Студент показывает недостаточный уровень знаний учебного и лекции-онного материала, не в полном объеме владеет практическими навыками, чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются неубедительные. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает не достаточно глубокие знания.

Оценка

«не удовлет-

ворительно» Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом.

На зачёте и экзамене учитывается полнота и качественное выполнение портфолио практических и самостоятельных работ. Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля рекомендуется использовать портфолио и балльно-рейтинговую систему (БРС). Балльно-рейтинговая система (БРС) наиболее эффективна для дисциплин, где формой промежуточной аттестации является экзамен. Любой элемент учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) может быть соотнесен с определенным количеством баллов, студент же получает возможность «накапливать» оценочные баллы в ходе изучения дисциплины.

Порядок реализации балльно-рейтинговой системы в Академии ИМСИТ реализуется отдельным локальным актом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Павлова А.А., Британов Е.Ю.	Перспектива: Учебное пособие по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов	Москва: Прометей, 2011, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=199766

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	www.forma.spb.ru . - Режим доступа:
Э2	www.rosdesign.com . - Режим доступа:
Э3	. - Режим доступа:

Э4	http://www.rsl.ru. - Режим доступа:
Э5	ЭБС IBooks. - Режим доступа:
6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	
6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS Операционная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021
6.3.1.2	Яндекс Браузер Браузер Яндекс Браузер Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
6.3.1.3	7-Zip Архиватор 7-Zip Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.4	Mozilla Firefox Браузер Mozilla Firefox Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.5	Kaspersky Endpoint Security Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (350шт). Договор № ПР-00037842 от 4 декабря 2023 г. (ООО Прима АйТи)
6.3.1.6	Adobe Photoshop CS3 Графический редактор Adobe Photoshop Creative Suite 3 Adobe Software License Certificate ID CE0707281 от 12.07.2007
6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Кодекс – Профессиональные справочные системы https://kodeks.ru
6.3.2.2	РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost/
6.3.2.3	ИСО Международная организация по стандартизации https://www.iso.org/ru/home.html

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
406	Помещение для проведения занятий лекционного типа	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	52 посадочных места, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
408	Помещение для проведения занятий лекционного типа	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	30 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
407	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	40 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
<p>Учебный материал по дисциплине «Пропедевтика» разделен на логически завершённые части (модули), после изучения которых предусматривается опрос и просмотр практических работ. Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого из обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность, решение поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему.</p> <p>Дисциплина «Пропедевтика» – входит в вариативный блок профессиональных знаний и навыков, на основе которых будет формироваться творческий аппарат обучающихся. Без успешного освоения этой дисциплины невозможно качественная профессиональная подготовка по спецдисциплинам. Формируемый арсенал знаний и навыков нацелен на успешную самостоятельную творческую деятельность в сфере дизайна. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Пропедевтика» является ознакомление обучающегося с мировой проектной практикой и опыт признанных мастеров дизайна и композиции.</p> <p>Дисциплина «Пропедевтика» осваивается практически на примерах и заданиях, сориентированных на решение творческих задач. Выдаваемые на занятиях задания сопровождаются вводным инструктированием, в котором излагаются методические и технологические требования к выполнению работы. Обучающихся знакомят с аналогами и прототипами, характерными особенностями композиционных решений в конкретных случаях, определяются цели, ставится учебная задача. Перед</p>

выполнением работы обучающиеся получают необходимую дополнительную информацию: перечень специальной и справочной литературы, визуальный материал на цифровых носителях, нормы и стандарты, технические условия и т. д. Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на практическом занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.

Изложение рекомендаций к практическим работам лабораторного характера изложено

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы

Курсовое проектирование и контрольная работа по данной дисциплине не предусмотрены.

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и программными продуктами. Содержание представлено в локальной сети вуза. Предполагается использование доступных интернет-ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google.

Для освоения современных компьютерных средств дизайнерской деятельности используются пакеты программных продуктов 2-х мерной графики (векторной и растровой): Corel Draw, Photoshop.

Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, имеет большое значение в формировании профессиональных компетенций будущего выпускника.

Самостоятельная работа обучающихся по курсу призвана не только закрепить и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у обучающихся творческих навыков, инициативы, умению организовывать свое время. Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с существующими аналогами, анализ формальных композиций и клазур, изучение дополнительной информации по темам занятий и выполнение практических заданий.

Для организации самостоятельной работы по изучению курса обучающимся предлагается учебная и научная литература, конспекты лекций, где изложены теоретические вопросы и фактический материал по курсу. Обучающемуся необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и предоставить его для отчета на промежуточном и итоговом просмотре работ. Самостоятельная работа обучающегося предполагает качественное выполнение практических заданий по установленным преподавателем темам.

Самостоятельная работа по дисциплине «Пропедевтика» предполагает:

- изучение основной и дополнительной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных домашних практических работ.

Перечень практических заданий для самостоятельной работы

1. Практическое задание «Точка, линия, пятно»

Задача минимальными выразительными средствами создать графические композиции на выявление элементов графической композиции - линии, пятна и точки.

Формат: 10x10см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

2. Практическое задание «Контрасты»

Задача минимальными выразительными средствами создать формальные графические композиции, иллюстрирующие контрастные пары:

много-мало,
большое-маленькое,
высокое-низкое,
ровное-кривое,
статичное-динамичное,
лёгкое-тяжёлое,
вертикальное-горизонтальное,
гладкое-шершавое,
прозрачное-не прозрачное
острое-тупое
хаотичное-упорядоченное
и т.д.

Формат: 14x14см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

3. Практическое задание «Фактуры»

Используя любые подручные материалы необходимо создать различные фактуры на плоскости.

Фактура - свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Один из пределов представляют гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел - когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все они ясно различимы. В этом случае элементы фактуры поверхности становятся уже элементами членения (рельефа) поверхности.

Формат: 14x14, 15-20шт

4. Практическое задание «формальные графических композиций на заданные темы»

Создание формальных графических композиций .

Минимальными выразительными средствами создать формальные графические клаузуры на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

и т.д.

Формат А4.

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

4. 1 Создание объёмных композиций на плоскости на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

Изобразить на плоскости объёмную структуру, раскрывающую понятие "Статичная система" или "Динамичная система".

При создании композиции важно учитывать законы перспективы и передать объём при помощи тона, а так же осуществить выбор цветовой палитры.

Формат А3. 2 шт.

Материал: бумага, гуашь.

5. Практическое задание «Виды объёмной композиции: фронтальная»

Фронтальная композиция – это объёмная композиция, которая развита по горизонтали и вертикали, глубина выявлена незначительно.

В основе этой композиции находятся простые геометрические тела.

Основная композиционная задача – удержать внимание в центральной части формы

Выразительность достигается за счет живописности, усложнения, динамичности и контрастности в частностях. При этом композиция в целом должна отличаться простотой, геометричностью, статичностью и нюансностью. Среди выразительных средств важную роль играют светотеневые эффекты.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров ФК. Характер очертаний и основных членений. Выявление главного и соподчиненного ФК.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров:

- форма близка к квадрату и отличается статичностью. Границы формы сосредотачивают внимание на ее центральной части.

- оба случая отличаются линейным строением формы, взгляд скользит в одном направлении и не останавливается в границах формы. Линейный характер формы выявляет контраст и динамику. Для фронтальной композиции наиболее характерна форма, близкая квадрату.

- форма воспринимается ортогонально, без перспективных эффектов (+);

- форма воспринимается наклонной (-);

- форма воспринимается уходящей в глубину пространства (-);

- форма воспринимается в виде удаляющейся в глубину ленты (-);

Прямоугольный силуэт ФК наиболее благоприятен для выявления фронтальности.

Формат: макет 30x30 см.

6. Практическое задание «Виды объёмной композиции: объёмная»

Объёмная композиция характеризуется распределением массы по 3 координатам пространства, образуя трехмерную форму.

Образует форму с относительно равными размерами по ширине, глубине, высоте.

Основная композиционная задача – выявить объёмность формы из расчета на восприятие ее со всех сторон.

Поверхность как составляющий элемент, несколько плоских и изогнутых поверхностей образуют объём.

Геометрические тела, отвечающие требованию компактности формы: куб, цилиндр, шар, призма.

Формат: макет 30x30 см.

7. Практическое задание «Виды объёмной композиции: глубинно-пространственная»

Характеризуется взаимоотношением поверхностей, объемов, пространств между ними, расположенных по трем

координатам и рассчитанных на восприятие при движении в глубину. Характерный и доминирующий признак такой композиции не одна, какая – либо объемная форма или группа их, но и пространство, образуемое их закономерным расположением. Все зрительные картины глубинно – пространственной композиции рассчитаны на движение по определенному маршруту и на определенные точки восприятия.

Единство пространственной композиции достигается подчинением каждого пространственного фрагмента главному мотиву. Асимметричность плана уравнивается взаимодействием объемов и пространств между ними. При построении глубинного пространства недостаточно определить его границы, начало и конец, но необходимо установить ряд промежуточных форм, создающих отсчет длительности пространства. Число элементов, члениющих пространство, зависит от действительных размеров пространства по глубине.

Формат: макет 30х30 см.

8. Практическое задание «Графическая стилизация природной формы через использование различных техник и материалов»
В данном задании необходимо выбрать исходную природную форму. Выбранный оригинал утверждается с преподавателем. Стилизация означает декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объёма. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить её, упростить – лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначительные детали. В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами.

Принципы стилизации:

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции.
- обобщение формы с изменением абриса.
- обобщение формы в её границах.
- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Различные условия восприятия требуют различной степени преобразования предметной формы. Так, изображение, предназначенное для просмотра на большом расстоянии, делается в преувеличенном размере, с очень чёткими контурами, в обобщённом виде, без мелких деталей. Напротив, изображение, рассматриваемое вблизи, может быть небольшого размера, с проработанными деталями. Художник может изменять предмет в любой степени, отход от натуры бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

9. Практическое задание «Графическая стилизация формы. Изменение формы объекта»

Упражнение повторяет предыдущее задание, но вместо графической стилизации необходимо использовать работу с объёмом исходной формы.

Представить форму как конструкцию, как вместилище, как аналогию на подобную, но не бионическую форму и т.д.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

10. Практическое задание «Снятие изобразительности»

Композиция на основе художественного произведения (картины). Создайте композицию на основе выбранной картины. Используйте метод снятия изобразительности с реалистичного изображения, трансформацию, стилизацию и интерпретацию изображения. Картина выбирается студентом самостоятельно (необходима консультация с преподавателем). Задание разрабатывается в графической форме в ручном исполнении + ксерокопия оригинала выбранной картины.

Найти композиционное решение (выбор величины изображения элементов); умело ввести фон (если этого требует замысел), который поможет выразительно показать каждый цвет скопированной гаммы в гармоничном единстве.

Обучающийся должен проанализировать и показать на практике знание линейно-конструктивного изображения пластики форм. Изображение обычно бывает многозначным по формальным характеристикам и допускает не одну интерпретацию. Процесс трансформации делится на два этапа. На первом этапе выполняется графическая зарисовка композиции. Второй этап — это непосредственная работа с цветом. В процессе трансформации достижение изменений восприятия одной и той же гаммы цветов происходит как за счет пластического изменения композиции, так и за счет количественного изменения соотношения площадей того или иного цвета данной гаммы. Выполняя данное задание, студенты учатся правильно использовать готовые гармонизированные гаммы. Это важный этап, на котором происходит глубокое прочувствование эстетики цвета. Одновременно с этим ощущают и реакции на изменение количественного соотношения цветов в одной и той же гамме либо усиливают ее, либо разрушают, что значительно эффективнее любых других методов.

Трансформация — это познание и работа этапами, которые делают возможным приход к целостности композиции. Все части остаются победителями процесса создания органического единства восприятия целого, где цвет не разрушает, а усиливает композицию. Созданные в рамках данного задания трансформации как линейной формы, так и площади цвета одного относительно другого, позволяют сделать вывод об изменении выразительности цветовой гаммы.

11. Практическое задание «Создание графических клаузур на заданный образ»

Создание графических клаузур на заданный образ.

Клазура предполагает первичное, свежее восприятие темы.

Кратковременная клаузура имеет целью концентрировать творческую энергию студента, побудить у него творческую интенсивную работу фантазии и вызвать продуктивное использование навыков, при первом знакомстве с темой «схватить» ее основную суть, выявить с наибольшей отчетливостью свое отношение к теме, определить в общих чертах архитектурный и композиционный замысел. В клаузуре проявляется творческая интуиция студента. Интуитивное постижение условий задачи при разработке клаузур обладает «быстродействием», несмотря на разрывы в полученной информации. Используя механизмы памяти и воображения, обучающийся интуитивно учитывает требования, отбирает «целостные» структуры и выражает представление об объекте в виде обобщенного зрительного образа. Продуктивность клазурного поиска обеспечивается способностью интуиции перешагивать через информационные пустоты. В клаузуре всегда остаются моменты неожиданности, неоднозначности выбора, неполноты наличного знания, неосознанных мотивов. Разработка клаузур не гарантирует полноценного архитектурного результата, но в этом-то и особенность эвристических приемов: с их помощью не всегда приходят к удовлетворительному замыслу.

В качестве образа могут быть использованы сказочные персонажи, явления

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

12. Практическое задание «Создание графических клазур с передачей состояния»

Проведение клазур как метод систематических тренировочных упражнений направлен на интенсификацию обучения, на развитие композиционных способностей и воображения у студентов. Клаузура мобилизует знания и опыт, провоцирует состояние вдохновения, на что и рассчитывает педагог на первых этапах творческого поиска. Метод вырабатывает у студента умение продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству, развивает находчивость при разработке темы; приучает студентов к быстрой реакции, сосредоточенности воли и целеустремленности, требует напряженного внимания, работы мысли и памяти.

Возможные варианты темы: праздник, траур, рынок, стройка, деревня, город и т.д.

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

13. Практическое задание «Стилизация формы в объёме»

Выполнение концептуальной (формальной) объёмно-пластической композиции на основе стилизации природной формы.

Формат: макет 30х30 см.

Материал: белый картон.

14. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Цвет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы цвет.

Задача – проанализировать работу цвета в пространстве, возможности влияния цвета на форму объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

За основу композиции могут быть взяты следующие темы:

Объединение формы, дробление формы, иллюзия объёма, иллюзия движения и т.д.

15. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Свет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы свет.

Задача – проанализировать работу света в пространстве, возможности влияния света на выявление объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

Композиция может быть выстроена по схеме: источник света – фильтр – экран. Фильтром может выступать любой элемент композиции, который преломляет свет, изменяет цвет света, отбрасывает тень, создаёт определённый световой рисунок.

Экран в данном случае – любая поверхность, на которую падает свет. Экран может быть ровным, скруглённым, иметь рельеф или состоять из нескольких объёмов.

Источник света может быть один, но их может быть и несколько. Свет может быть цветным или белым. Разные источники света могут быть разного цвета.

16. Практическое задание «Создание Арт-Объекта на заданную тему»

Тема определяется преподавателем и является уникальной для каждого студента. Задание выполняется в три этапа:

1. Выполнение графической клаузуры на раскрытие художественного образа. Определение основных выразительных средств композиции, элементов и приёмов, раскрывающих художественный образ определённой темой. При создании клаузуры должны соблюдаться законы построения композиции. В клаузуре запрещается использование прямых изобразительных цитат. Выбор цвета должен осуществляться с учётом задуманного образа.

2. Выполнение эскизов арт-объекта. Знакомство с понятием арт-объекта. Перевод графической клаузуры в объём, а затем трансформация этого объёма в форму арт-объекта.

3. Создание арт-объекта. Выполнение арт-объекта в натуральную величину. Материалы и размер арт-объекта определяются по согласованию с преподавателем.

Дисциплина «Пропедевтика» обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой.

7.1 Основная литература

1. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : учеб. наглядное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 104 с. - ISBN 978-5-815-40337-6. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1041739>
2. Воронова, И.В. Пропедевтика : учеб. наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / И.В. Воронова. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-8154-0375-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1041653>
3. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: Учебное пособие / Рыбинская Т.А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 167 с.: ISBN 978-5-9275-2300-9 - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/999638>
4. Коротева Л.И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротева, А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа: <http://znaniium.com/catalog.php?bookinfo=460731>
5. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. Режим доступа: <http://znaniium.com/catalog.php?bookinfo=884456>

7.2 Дополнительная литература

1. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. - М. : МПГУ, 2017. - 200 с. - ISBN 978-5-4263-0355-3.
2. Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И.В. Пашкова. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. - ISBN 978-5-8154-0454-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1041206>
3. Супрун, Л.И. Основы начертательной геометрии и рабочего проектирования : учеб. пособие / Л.И. Супрун, Е.Г. Супрун, Л.А. Устюгова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т. 2018. - 194 с. - ISBN 978-5-7638-3937-1. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1032157>
4. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие. -5-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2012. - 224 с.
5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. -2-е изд. -СПб: Питер, 2013.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, имеет большое значение в формировании профессиональных компетенций будущего выпускника.

Самостоятельная работа обучающихся по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у обучающихся творческих навыков, инициативы, умению организовывать свое время. Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с существующими аналогами, анализ формальных композиций и клазур, изучение дополнительной информации по темам занятий и выполнение практических заданий.

Для организации самостоятельной работы по изучению курса обучающимся предлагается учебная и научная литература, конспекты лекций, где изложены теоретические вопросы и фактический материал по курсу. Обучающемуся необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и предоставить его для отчета на промежуточном и итоговом просмотрах работ. Самостоятельная работа обучающегося предполагает качественное выполнение практических заданий по установленным преподавателем темам.

Самостоятельная работа по дисциплине «Пропедевтика» предполагает:

- изучение основной и дополнительной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных домашних практических работ.

Перечень практических заданий для самостоятельной работы

1. Практическое задание «Точка, линия, пятно»

Задача минимальными выразительными средствами создать графические композиции на выявление элементов графической композиции - линии, пятна и точки.

Формат: 10x10см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

2. Практическое задание «Контрасты»

Задача минимальными выразительными средствами создать формальные графические композиции, иллюстрирующие контрастные пары:

много-мало,
большое-маленькое,
высокое-низкое,
ровное-кривое,
статичное-динамичное,

лёгкое-тяжёлое,
вертикальное-горизонтальное,
гладкое-шершавое,
прозрачное-не прозрачное
острое-тупое
хаотичное-упорядоченное
и т.д.

Формат: 14x14см. 10-12штук

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

3. Практическое задание «Фактуры»

Используя любые подручные материалы необходимо создать различные фактуры на плоскости.

Фактура - свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Один из пределов представляют гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел - когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все они ясно различимы. В этом случае элементы фактуры поверхности становятся уже элементами членения (рельефа) поверхности.

Формат: 14x14, 15-20шт

4. Практическое задание «формальные графических композиций на заданные темы»

Создание формальных графических композиций .

Минимальными выразительными средствами создать формальные графические клаузуры на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

и т.д.

Формат А4.

Материал: бумага и чёрно-белые графические материалы (гуашь, тушь, маркер, ручка и т.д.)

4. 1 Создание объёмных композиций на плоскости на темы:

"статика-динамика"

"бионическое-техногенное"

"доброжелательное - агрессивное"

"ритм -метр"

"акцент - доминанта"

"симметрия, асимметрия"

Изобразить на плоскости объёмную структуру, раскрывающую понятие "Статичная система" или "Динамичная система".

При создании композиции важно учитывать законы перспективы и передать объём при помощи тона, а так же осуществить выбор цветовой палитры.

Формат А3. 2 шт.

Материал: бумага, гуашь.

5. Практическое задание «Виды объёмной композиции: фронтальная»

Фронтальная композиция – это объёмная композиция, которая развита по горизонтали и вертикали, глубина выявлена незначительно.

В основе этой композиции находятся простые геометрические тела.

Основная композиционная задача – удержать внимание в центральной части формы

Выразительность достигается за счет живописности, усложнения, динамичности и контрастности в частностях. При этом композиция в целом должна отличаться простотой, геометричностью, статичностью и нюансностью. Среди выразительных средств важную роль играют светотеневые эффекты.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров ФК. Характер очертаний и основных членений. Выявление главного и соподчиненного ФК.

Соотношение вертикального и горизонтального размеров:

- форма близка к квадрату и отличается статичностью. Границы формы сосредотачивают внимание на ее центральной части.
- оба случая отличаются линейным строением формы, взгляд скользит в одном направлении и не останавливается в границах формы. Линейный характер формы выявляет контраст и динамику. Для фронтальной композиции наиболее характерна форма, близкая квадрату.

- форма воспринимается ортогонально, без перспективных эффектов (+);

- форма воспринимается наклонной (-);

- форма воспринимается уходящей в глубину пространства (-);

- форма воспринимается в виде удаляющейся в глубину ленты (-);

Прямоугольный силуэт ФК наиболее благоприятен для выявления фронтальности.

Формат: макет 30x30 см.

6. Практическое задание «Виды объёмной композиции: объёмная»

Объёмная композиция характеризуется распределением массы по 3 координатам пространства, образуя трехмерную форму.

Образует форму с относительно равными размерами по ширине, глубине, высоте.

Основная композиционная задача – выявить объёмность формы из расчета на восприятие ее со всех сторон.

Поверхность как составляющий элемент, несколько плоских и изогнутых поверхностей образуют объем.

Геометрические тела, отвечающие требованию компактности формы: куб, цилиндр, шар, призма.

Формат: макет 30x30 см.

7. Практическое задание «Виды объёмной композиции: глубинно-пространственная»

Характеризуется взаимоотношением поверхностей, объемов, пространств между ними, расположенных по трем координатам и рассчитанных на восприятие при движении в глубину. Характерный и доминирующий признак такой композиции не одна, какая – либо объёмная форма или группа их, но и пространство, образуемое их закономерным расположением. Все зрительные картины глубинно – пространственной композиции рассчитаны на движение по определенному маршруту и на определенные точки восприятия.

Единство пространственной композиции достигается подчинением каждого пространственного фрагмента главному мотиву.

Асимметричность плана уравнивается взаимодействием объемов и пространств между ними. При построении глубинного пространства недостаточно определить его границы, начало и конец, но необходимо установить ряд промежуточных форм, создающих отчет длительности пространства. Число элементов, членищих пространство, зависит от действительных размеров пространства по глубине.

Формат: макет 30x30 см.

8. Практическое задание «Графическая стилизация природной формы через использование различных техник и материалов»

В данном задании необходимо выбрать исходную природную форму. Выбранный оригинал утверждается с преподавателем.

Стилизация означает декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объёма. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить её, упростить- лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначительные детали. В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами.

Принципы стилизации:

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции.

- обобщение формы с изменением абриса.

- обобщение формы в её границах.

- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Различные условия восприятия требуют различной степени преобразования предметной формы. Так, изображение, предназначенное для просмотра на большом расстоянии, делается в преувеличенном размере, с очень чёткими контурами, в обобщённом виде, без мелких деталей. Напротив, изображение, рассматриваемое вблизи, может быть небольшого размера, с проработанными деталями. Художник может изменять предмет в любой степени, отход от натуры бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

9. Практическое задание «Графическая стилизация формы. Изменение формы объекта»

Упражнение повторяет предыдущее задание, но вместо графической стилизации необходимо использовать работу с объёмом исходной формы.

Представить форму как конструкцию, как вместилище, как аналогию на подобную, но не бионическую форму и т.д.

Формат А5, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

10. Практическое задание «Снятие изобразительности»

Композиция на основе художественного произведения (картины). Создайте композицию на основе выбранной картины.

Используйте метод снятия изобразительности с реалистичного изображения, трансформацию, стилизацию и интерпретацию изображения. Картина выбирается студентом самостоятельно (необходима консультация с преподавателем). Задание разрабатывается в графической форме в ручном исполнении + ксерокопия оригинала выбранной картины.

Найти композиционное решение (выбор величины изображения элементов); умело ввести фон (если этого требует замысел), который поможет выразительно показать каждый цвет скопированной гаммы в гармоничном единстве.

Обучающийся должен проанализировать и показать на практике знание линейно-конструктивного изображения пластики форм. Изображение обычно бывает многозначным по формальным характеристикам и допускает не одну интерпретацию.

Процесс трансформации делится на два этапа. На первом этапе выполняется графическая зарисовка композиции. Вторым этапом — это непосредственная работа с цветом. В процессе трансформации достижение изменений восприятия одной и той же гаммы цветов происходит как за счет пластического изменения композиции, так и за счет количественного изменения соотношения площадей того или иного цвета данной гаммы. Выполняя данное задание, студенты учатся правильно использовать готовые гармонизированные гаммы. Это важный этап, на котором происходит глубокое прочувствование

эстетики цвета. Одновременно с этим ощущения и реакции на изменение количественного соотношения цветов в одной и той же гамме либо усиливают ее, либо разрушают, что значительно эффективнее любых других методов.

Трансформация — это познание и работа этапами, которые делают возможным приход к целостности композиции. Все части остаются победителями процесса создания органического единства восприятия целого, где цвет не разрушает, а усиливает композицию. Созданные в рамках данного задания трансформации как линейной формы, так и площади цвета одного относительно другого, позволяют сделать вывод об изменении выразительности цветовой гаммы.

11. Практическое задание «Создание графических клаузур на заданный образ»

Создание графических клаузур на заданный образ.

Клаузура предполагает первичное, свежее восприятие темы.

Кратковременная клаузура имеет целью концентрировать творческую энергию студента, побудить у него творческую интенсивную работу фантазии и вызвать продуктивное использование навыков, при первом знакомстве с темой «схватить» ее основную суть, выявить с наибольшей отчетливостью свое отношение к теме, определить в общих чертах архитектурный и композиционный замысел. В клаузуре проявляется творческая интуиция студента. Интуитивное постижение условий задачи при разработке клаузур обладает «быстродействием», несмотря на разрывы в полученной информации. Используя механизмы памяти и воображения, обучающийся интуитивно учитывает требования, отбирает «целостные» структуры и выражает представление об объекте в виде обобщенного зрительного образа. Продуктивность клаузурного поиска обеспечивается способностью интуиции перешагивать через информационные пустоты. В клаузуре всегда остаются моменты неожиданности, неоднозначности выбора, неполноты наличного знания, неосознанных мотивов. Разработка клаузур не гарантирует полноценного архитектурного результата, но в этом-то и особенность эвристических приемов: с их помощью не всегда приходят к удовлетворительному замыслу.

В качестве образа могут быть использованы сказочные персонажи, явления

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

12. Практическое задание «Создание графических клаузур с передачей состояния»

Проведение клаузур как метод систематических тренировочных упражнений направлен на интенсификацию обучения, на развитие композиционных способностей и воображения у студентов. Клаузура мобилизует знания и опыт, провоцирует состояние вдохновения, на что и рассчитывает педагог на первых этапах творческого поиска. Метод вырабатывает у студента умение продуктивно мыслить, формирует стремление к новым идеям, творчеству, развивает находчивость при разработке темы; причащает студентов к быстрой реакции, сосредоточенности воли и целеустремленности, требует напряженного внимания, работы мысли и памяти.

Возможные варианты темы: праздник, траур, рынок, стройка, деревня, город и т.д.

Формат А4, 10-12шт.

Материал: бумага, тушь, маркер, чёрная гуашь и т.д.

Работы выполняются в чёрно-белой гамме.

13. Практическое задание «Стилизация формы в объёме»

Выполнение концептуальной (формальной) объёмно-пластической композиции на основе стилизации природной формы.

Формат: макет 30х30 см.

Материал: белый картон.

14. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Цвет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы цвет.

Задача – проанализировать работу цвета в пространстве, возможности влияния цвета на форму объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

За основу композиции могут быть взяты следующие темы:

Объединение формы, дробление формы, иллюзия объёма, иллюзия движения т.д.

15. Практическое задание «Объёмно-пластическая композиция «Свет в пространстве»

Необходимо создать формальную композицию, где основным художественно-выразительным средством являлся бы свет.

Задача – проанализировать работу света в пространстве, возможности влияния света на выявление объёма. Выполнить эскизные графические клаузуры (Формат А3) и объёмную композицию (формат: макет 30х30х30 см). При выполнении задания важно учитывать знания цветоведения, подобрать гармоничное цветовое сочетание.

Композиция может быть выстроена по схеме: источник света – фильтр – экран. Фильтром может выступать любой элемент композиции, который преломляет свет, изменяет цвет света, отбрасывает тень, создаёт определённый световой рисунок.

Экран в данном случае – любая поверхность, на которую падает свет. Экран может быть ровным, скруглённым, иметь рельеф или состоять из нескольких объёмов.

Источник света может быть один, но их может быть и несколько. Свет может быть цветным или белым. Разные источники света могут быть разного цвета.

16. Практическое задание «Сознание Арт-Объекта на заданную тему»

Тема определяется преподавателем и является уникальной для каждого студента. Задание выполняется в три этапа:

1. Выполнение графической клаузуры на раскрытие художественного образа. Определение основных выразительных средств композиции, элементов и приёмов, раскрывающих художественный образ определённый темой.

При создании клаузуры должны соблюдаться законы построения композиции. В клаузуре запрещается использование прямых изобразительных цитат. Выбор цвета должен осуществляться с учётом задуманного образа.

2. Выполнение эскизов арт-объекта. Знакомство с понятием арт-объекта. Перевод графической клаузуры в объем, а затем трансформация этого объёма в форму арт-объекта.
3. Создание арт-объекта. Выполнение арт-объекта в натуральную величину. Материалы и размер арт-объекта определяются по согласованию с преподавателем.