

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 08.12.2023 12:31:54

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Пропедевтика

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Дизайн роботов

2023 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3). Выполняет поисковые эскизы, рисунки, проекты изобразительными средствами и способами проектной графики	<i>Знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ОПК-3) специфику основ композиции, цветоведения и колористики;
	РО-2 ИД-1 (ОПК-3) основы макетирования и их значение при создании творческой работы;
	<i>Умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ОПК-3) справляться с поставленными задачами по композиции, применять основные законы изобразительного искусства в области дизайна.
ИД-2 (ОПК-3). Разрабатывает и реализовывает художественно-дизайнерский замысел проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	<i>Знает</i>
	РО-1 ИД-2 (ОПК-3) изобразительные средства проектной графики для эскизирования;
	<i>Умеет</i>
	РО-3 ИД-2 (ОПК-3) применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов, решать основные типы художественных проектируемых задач на основе творческого и концептуального подхода.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины

Теоретические занятия

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр

Тема 1. Общие сведения о предмете композиции.

Понятие композиции в дизайне, цель композиции, виды композиции, средства композиции, элементы композиции (точка, линия, пятно и т.п.) Расширение художественной стороны изделия, достижение комплексного единства и упорядоченности путем использования композиционных средств.

Тема 2. Проблемы композиции, ее структура.

Закономерности, приемы, категории, свойства, качества. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура и т.п. Влияние знаний основ композиции на творческую личность.

Тема 3. Законы композиции.

Закон целостности. Закон контрастов. Закон подчиненности. Закон воздействия. Композиционный центр. Виды композиционных центров. Равновесие, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство элементов композиции. Восприятие формы на плоскости.

Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность

Тема 1. Средства композиции.

Контраст, полярность, нюанс, тождество. Гармонизация композиции. Сильные и слабые стороны жанров. Ассоциации и художественные образы.

Тема 2. Понятие полярности в композиции.

Выражение полярной композиции. Эффект декоративности, который основан на физиологической потребности глаза уравнивания впечатлений. Достижение конфликтности, напряженности с помощью полярных цветосочетаний. Важнейшие полярные пары.

Тема 3. Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве).

Статические средства композиции (нюансы, игра оттенков и т.п.). Средства создания динамики (ритм, контраст.)

Тема 4. Основные виды симметрии.

Зеркальная симметрия, симметрия центрально-осевая, винтовая, симметрия относительно диагонали. Красота симметричной композиции. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.

Раздел 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм

Тема 1. Средства композиции.

Метр, ритм. Понятие ряда. Динамические и объединяющие возможности. Средства композиции, выявляющие динамику.

Тема 2. Понятие ритма.

Виды ритма. Активно-динамический ритм (звуковые, танцевальные, световые и др.), пассивно-динамический (ритмы в живописи, скульптуре, графике и др.) Воздействие различных ритмов на зрителя. Бесконечное повторение метрических композиций. Неповторимая декоративность орнаментов.

Тема 3. Понятия: «модуль», «метр», «модульная сетка».

Как метрический модуль стал толчком для развития другой единицы дизайна. Взаимодействие метрических повторов. Пропорционирование как взаимосвязь всех элементов композиции. Создание модульной сетки на основе модуля.

Раздел 4. Композиционный анализ художественно-графических форм

Тема 1. Виды композиционных схем художественных произведений.

Композиционное решение в произведениях и его разновидности. Смена способов художественного изложения, соотношение статического и динамического, звуковая, синтаксическая организация текста.

Тема 2. Выявление закономерностей построения конструктивной структуры произведения.

Совершенствование конструкции литературного произведения. Установка закономерных связей и скрепов между отдельными частями произведения.

Тема 3. Формирование грамотного восприятия произведений искусства.

Влияние на развитие творческой личности студента. Общение с искусством как неотъемлемого компонента культуры. Формирование и развитие читательской компетенции. Этапы восприятия, анализа и интерпретации. Творческая работа как результат интерпретационной деятельности. Авторская интерпретация художественного произведения.

Тема 4. Понятие фронтальной композиции в плоскости и рельефе.

Произведения живописи и графики, выполненные в традиционных техниках. Использование фронтальной композиции в произведениях декоративно-прикладного характера.

Раздел 5. Основы композиционного формообразования в графическом дизайне. Пропорции.

Тема 1. Пропорции как средство композиции.

Понятие пропорциональной организации композиции. «Золотая пропорция». Пропорции в природе и в предметно-пространственной среде человека. Пропорциональная гармонизация форматов и элементов произведения. Влияние пропорций формата на характер композиции.

Тема 2. Понятие объёмной и глубинно-пространственной композиции.

Влияние гармоничного пространства на личность. Задачи, решаемые с помощью этих композиций. Количественное воздействие цвета и фактуры.

Раздел 6. Выразительность объёмных форм

Тема 1. Особенности восприятия объёмных форм. Положение объема в пространстве.

Освещенность. Композиционные особенности работы с объемом. Выявление объемности формы как основа выразительности. Наиболее активное или пассивное взаиморасположение в композиции.

Тема 2. Композиционные особенности работы с объемом.

Выявление объемности формы как основы выразительности. Типы объемной композиции. Влияние окружающего пространства на объем в композиции. Возможности для решения неповторимых пластических задач и сложного движения масс.

Тема 3. Рассечения, повороты, подрезки, членения, ряды.

Объединение частей в целое в восприятии. Членения динамические и статические, объединяющие и разъединяющие форму как целое. Врезки и пересечения элементов формы.

Тема 4. Понятие тектонической выразительности.

Тектонические особенности объектов дизайна. Функционально-техническая компоновка объекта (принципы технического решения, его эффективность, новизна, рациональность конструкций и т.д.); нацеленность визуальных предложений (композиционная структура, цветовая гамма, выразительность формы и пр.).

Практические занятия

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр

Тема 1. Общие сведения о предмете композиции.

Задание: из заданных черных геометрических фигур на заданном формате создать шесть композиций на выявление видов композиционного центра различными способами. Аппликация (формат А4 для всех композиций).

Тема 2. Проблемы композиции, ее структура.

Задание: создать структурную композицию с помощью средств выражения художественного образа: формы, цвета, фактуры (формат А3).

Тема 3. Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве).

Задание: создать композицию на равновесие с единством характера формы и стиля, колористического и тонального единства элементов (формат А3).

Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность

Тема 1. Средства композиции.

Задание: выполнить задания, раскрывающие особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции (на 3 листах формата А4).

Тема 2. Понятие полярности в композиции.

Задание: изобразить полярные пары с помощью декоративных эффектов в композиции (формат А3).

Тема 3. Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве).

Задание: создать композицию на статику и динамику из простых геометрических форм (на 2 листах формата А4).

Тема 4. Основные виды симметрии.

Задание: с помощью декоративных элементов показать:
зеркальную симметрию;
центрально-осевую симметрию;
винтовую симметрию;
диагональную симметрию (формат А3).

Раздел 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм

Тема 1. Средства композиции.

Задание: изобразить разные жанры музыки при помощи ритмической композиции (4 разных направления в музыке на 4 листах формата А4).

Тема 2. Понятие ритма.

Задание: создать метрическую композицию с помощью авторского орнамента в разных исполнениях (формат А3).

Тема 3. Понятия: «модуль», «метр», «модульная сетка».

Задание: изобразить музыку в различных заданных преподавателем графических техниках на модульных сетках. Исполнение композиции на планшете (графическое изображение лучшей авторской работы) и трёхмерное исполнение композиции в виде макета в цвете (формат А3).

Раздел 4. Композиционный анализ художественно-графических форм

Тема 1. Виды композиционных схем художественных произведений.

Задание: стилизовать выбранное художественное произведение на основе графических преобразований: - исключение цвета (ахроматическая композиция, формат А3).

Тема 2. Выявление закономерностей построения конструктивной структуры произведения.

Задание: стилизовать выбранное художественное произведение на основе графических преобразований: - исключение тона (черно-белая композиция, формат А3).

Тема 3. Формирование грамотного восприятия произведений искусства.

Задание: стилизовать выбранное художественное произведение на основе графических преобразований: - линейная композиция; композиционная структура произведения (формат А4).

Тема 4. Понятие фронтальной композиции в плоскости и рельефе.

Задание: авторская интерпретация художественного произведения (формально-композиционное выражение художественного произведения в рельефе с применением цвета, формат А3).

Раздел 5. Основы композиционного формообразования в графическом дизайне.

Пропорции

Тема 1. Пропорции как средство композиции.

Задание: создать несколько композиций в плоскости с единым образным решением и различным пропорциональным строением - 4 различных заданных формата). Графическое изображение авторской работы.

Тема 2. Понятие объёмной и глубинно-пространственной композиции.

Задание: создать несколько объёмных композиций в 4 различных форматах.

Раздел 6. Выразительность объёмных форм

Тема 1. Особенности восприятия объёмных форм.

Задание: на основе многогранников и дополнительных элементов, создать более сложную по своей характеристике форму, которая отражает дизайнерский замысел (формат А4).

Тема 2. Композиционные особенности работы с объемом.

Задание: на основе тел вращения и дополнительных элементов, создать более сложную по своей характеристике форму, которая отражает дизайнерский замысел (формат А4).

Тема 3. Рассечения, повороты, подрезки, членения, ряды.

Задание: создать яркую, контрастную композицию с помощью данных элементов дизайна (формат А3).

Тема 4. Понятие тектонической выразительности.

Задание: создать композицию по принципу тектонического формообразования с помощью трех уровней организации формы: тонический, тектонический и архитектурный (формат А3).

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие композиции в дизайне.
2. Виды композиции.
3. Средства композиции.
4. Элементы композиции.
5. Структура композиции.
6. Средства выражения художественного образа.
7. Законы композиции. Равновесие.
8. Законы композиции. Единство характера формы и стиля.
9. Законы композиции. Форма на плоскости.
10. Композиционный центр.
11. Виды композиционных центров.
12. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура и т.п.
13. Средства композиции: контраст.
14. Средства композиции: полярность.
15. Средства композиции: нюанс.
16. Средства композиции: тождество.
17. Гармонизация композиции.
18. Закон целостности в композиции.
19. Закон контрастов.
20. Закон подчиненности.
21. Закон воздействия.
22. Полярность в композиции.
23. Важнейшие полярные пары.
24. Ассоциации и художественные образы.
25. Статичные положения элементов композиции в формате.
26. Динамичные положения элементов композиции в формате.
27. Средства создания динамики.
28. Зеркальная симметрия.
29. Симметрия центрально-осевая.
30. Винтовая симметрия.
31. Симметрия относительно диагонали.
32. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.
33. Средства композиции: метр, ритм.
34. Средства композиции, выявляющие динамику.
35. Понятие ритма. Виды ритма.
36. Простой ритм.
37. Воздействие различных ритмов на зрителя.
38. Понятие ряда.
39. Понятие «модуль».
40. Понятие «метр».
41. Понятие «модульная сетка».
42. Взаимодействие метрических повторов.
43. Создание модульной сетки на основе модуля.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Воронова, И.В. Пропедевтика / И.В. Воронова; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 120 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732> – ISBN 978-5-8154-0375-8. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 104 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626> – ISBN 978-5-8154-0337-6. – Текст : электронный.

2. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. – 2-е изд. – Оренбург: Университет, 2014. – 255 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4417-0442-7. – Текст: электронный.

3. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция: пропедевтика / Н.Ю. Шевелина; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 33 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455471> – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-5-7408-0217-6. – Текст : электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <https://www.behance.net/> – крупнейшая в мире творческая сеть для демонстрации и поиска творческих работ.

7. Лицензионное программное обеспечение

- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- MS Windows 10 Pro

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

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингфонным оборудованием);

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.