

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«**Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС**»

Дата подписания: 25.07.2022 15:16:26

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Пропедевтика

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность **54.03.01 Дизайн**

Квалификация выпускника **Бакалавр**

Направленность (профиль) **Дизайн костюма**

2022 г.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Пропедевтика» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный и геометрический центр композиции.

Тема 1. Общие сведения о предмете композиции.

Тема 2. Проблемы композиции, ее структура. Понятия геометрический и композиционный центр.

Тема 3. Открытая и замкнутая композиция. Законы и виды композиции.

Тема 4. Противоположные методы организации пространства.

Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, нюанс. Графические средства композиции.

Тема 1. Средства композиции. Понятия «пятно», «линия», «точка».

Тема 2. Понятие полярности в композиции.

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

Тема 4. Основные виды симметрии.

Раздел 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм. Метр

Тема 1. Средства композиции.

Тема 2. Понятие ритма и метра в композиции. Ритмический и ритмометрический ряды.

Тема 3. Понятия: «модуль», «модульная композиция», «раппорт», «орнамент».

Раздел 4. Стилизация биоформы.

Тема 1. Стилизация. Работа с формой. Клаузура

Тема 2. Мотив

Тема 3. Ассоциативные композиции. Спектральные цветовые растяжки.

Раздел 5. Фактуры.

Тема 1. Пропорции как средство композиции.

Тема 2. Способы подачи различных фактур. Ритм, цвет, фактура, структура, текстура.

Раздел 6. Драпировка.

Тема 1. Особенности восприятия объемных форм.

Тема 2. Композиционные особенности работы с драпировкой.

Тема 3. Способы драпирования различных фактурных элементов в единый мотив.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

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.

Теоретические занятия

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный и геометрический центр композиции.

Тема 1. Общие сведения о предмете композиции.

Понятие композиции в дизайне, цель композиции, виды композиции, средства композиции, элементы композиции. Расширение художественной стороны изделия, достижение комплексного единства и упорядоченности путем использования композиционных средств.

Тема 2. Проблемы композиции, ее структура. Понятия геометрический и композиционный центр.

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

Тема 3. Открытая и замкнутая композиция. Законы и виды композиции.

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

Тема 4. Противоположные методы организации пространства.

Симметрия и асимметрия - два противоположных метода организации пространства. Выделение освещенностью. Выделение цветом. Дисимметрия.

Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, нюанс. Графические средства композиции.

Тема 1. Средства композиции. Понятия «пятно», «линия», «точка».

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. Метр

Тема 1. Средства композиции.

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

Тема 2. Понятие ритма и метра в композиции. Ритмический и ритмометрический ряды.

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», «модульная композиция», «раппорт».

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. Стилизация биоформы.

Тема 1. Стилизация. Работа с формой. Клазура

Стилизация. Выполненные в традиционных техниках. Авторские подходы. Работа с формой. Декоративность биоформы. Способы трансформации.

Тема 2. Мотив

Исходные элементы. Соединение в единый формат. Трансформация в различных стилях.

Тема 3. Ассоциативные композиции. Спектральные цветовые растяжки.

Гармонизация композиции. Ассоциации и художественные образы. Спектр, цвет, физические и химические свойства цвета. Соединение отдельных цветовых элементов в единую композицию.

Раздел 5. Фактуры.

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. Фактура. Понятие. Применение. Средства. Правила подачи. Область применения. Способы решения композиционных задач с помощью фактур.

Тема 2. Способы подачи различных фактур.

Композиционные особенности работы с объемом. Выявление объемности формы как основа выразительности. Наиболее активное или пассивное взаиморасположение в композиции. Ритм, цвет, фактура, структура, текстура в композиции. Классификация. Техники исполнения различных фактур. Способы работы с цветом фактур.

Раздел 6. Драпировка.

Тема 1. Особенности восприятия объемных форм.

Понятие драпировки. Классификация. Назначение. Эскизирование.

Тема 2. Композиционные особенности работы с драпировкой.

Цветовые и тоновые композиции.

Тема 3. Способы драпирования различных фактурных элементов в единый мотив.

Фактура и структура как определяющие средства конечного образа. Работа с материалом. Физические и химические свойства материала. Драпирование мотива в единый художественный образ.

Практические занятия

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный и геометрический центр композиции.

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. Монохром. (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 2. Проблемы композиции, ее структура. Понятия геометрический и композиционный центр.

Задание: из заданных геометрических фигур на заданном формате создать 6 композиций на выделение композиционного центра различными способами (цветом, формой, массой). Плоскостная композиция. Монохром (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 3. Открытая и замкнутая композиция. Законы и виды композиции.

Задание: создать 6 композиций на определение противоположных композиционных методов организации пространства (открытая, закрытая). Плоскостная композиция. Монохром (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 4. Противоположные методы организации пространства.

Задание: создать 12 композиций на определение противоположных композиционных методов организации пространства (Симметрия, асимметрия) Плоскостная композиция. Полихром (формат 20/20 для всех композиций).

Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, нюанс. Графические средства композиции.

Тема 1. Средства композиции. Понятия «пятно», «линия», «точка».

Задание: выполнить задания, раскрывающие особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции. 12 композиции (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 2. Понятие полярности в композиции.

Задание: изобразить полярные пары – 6 композиций, с помощью декоративных эффектов, графических средств пятно, линия, точка (формат А4).

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

Задание: создать композицию на статику и динамику из простых геометрических форм Плоскостная композиция. Монохром (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 4. Основные виды симметрии.

Задание: с помощью декоративных элементов показать зеркальную симметрию, центрально-осевую симметрию, винтовую симметрию, диагональную симметрию. Плоскостная композиция (формат 20/20 для всех композиций).

Раздел 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм. Метр

Тема 1. Средства композиции.

Задание: с помощью декоративных элементов выполнить композиции статика-симметрия, статика-асимметрия, динамика-симметрия, динамика-асимметрия (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 2. Понятие ритма и метра в композиции. Ритмический и ритмометрический ряды.

Задание: создать 6 метрических и ритмических композиций с помощью авторского орнамента в разных исполнениях. Полихром (формат А4).

Тема 3. Понятия: «модуль», «модульная композиция», «раппорт».

Задание: изобразить 6 модулей в различных графических техниках. Модульная сетка с использованием одного модуля и выходом в раппорт. Полихром (формат А4).

Раздел 4. Стилизация биоформы.

Тема 1. Стилизация. Работа с формой. Клазура

Задание: создать 6 композиций стилизаций элементов растительного и животного мира в различных техниках. Полихром (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 2. Мотив

Задание: создать 8 композиций, стилизовать выбранные элементы растительного мира в единый мотив с переводом в различные стили (черно-белая композиция, формат А5 для всех композиций).

Тема 3. Ассоциативные композиции. Спектральные цветовые растяжки.

Задание: создать 6 авторских композиций, исполненных в разных фактурных исполнениях на заданную тему. Полихром (формат 20/20 для всех композиций).

Раздел 5. Фактуры.

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 (формат 20/20 для всех композиций).

Тема 2. Способы подачи различных фактур.

Задание: создать 10 композиций в 4 различных форматах с использованием различных средств композиции: ритм, цвет, фактура, структура, текстура. (формат 20/20 для всех композиций).

Раздел 6. Драпировка.

Тема 1. Особенности восприятия объемных 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 драпировкой.

Задание: на основе материалов различных фактур и структур создать более сложную по своей характеристике композицию, которая отражает дизайнерский замысел (формат А4).

Тема 3. Способы драпировки различных фактурных элементов в единый мотив.

Задание: создать объемную композицию с помощью трех уровней организации формы на основе материалов различных фактур и структур. Создать более сложную по своей характеристике композицию, которая отражает дизайнерский замысел. Драпировка мотива в единый художественный образ. (формат А4)

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

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. Геометрический центр.
12. Виды композиционных центров.

13. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура и т.п.
14. Средства композиции: контраст.
15. Средства композиции: полярность.
16. Средства композиции: нюанс.
17. Средства композиции: тождество.
18. Гармонизация композиции.
19. Закон целостности в композиции.
20. Закон контрастов.
21. Закон подчиненности.
22. Закон воздействия.
23. Полярность в композиции.
24. Важнейшие полярные пары.
25. Ассоциации и художественные образы.
26. Статичные положения элементов композиции в формате.
27. Динамичные положения элементов композиции в формате.
28. Средства создания динамики.
29. Зеркальная симметрия.
30. Симметрия центрально-осевая.
31. Винтовая симметрия.
32. Симметрия относительно диагонали.
33. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.
34. Средства композиции: метр, ритм.
35. Средства композиции, выявляющие динамику.
36. Понятие ритма. Виды ритма.
37. Простой ритм.
38. Понятие «раппорт».
39. Понятие «орнамент».
40. Воздействие различных ритмов на зрителя.
41. Понятие ряда.
42. Понятие «модуль».
43. Понятие «метр».
44. Понятие «модульная сетка».
45. Взаимодействие метрических повторов.
46. Создание модульной сетки на основе модуля.
47. Виды композиционных схем художественных произведений.
48. Биоформа.
49. Клаузура.
50. Стилизация.
51. Мотив.
52. Ассоциативные композиции.
53. Фактура
54. Структура.
55. Текстура.
56. Физические и химические свойства материалов. Классификация.
57. Драпировка.
58. Пропорции как средство композиции.
59. Понятие пропорциональной организации композиции.

60. «Золотая пропорция».
61. Пропорции в природе и в предметно-пространственной среде человека.
62. Влияние пропорций формата на характер композиции.
63. Типы объемной композиции.
64. Композиционные особенности работы с объемом.
65. Способы выявления объемности формы как основы выразительности.
66. Рассечения.
67. Повороты.
68. Подрезки.
69. Членения.
70. Ряды.
71. Членения динамические и статические.
72. Врезки и пересечения элементов формы.
73. Понятие тектонической выразительности.

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

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

- способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);
- способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
- способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7).

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знает: специфику основ композиции, цветоведения и колористики, макетирования и их значение при создании творческой работы
	Умеет: справляться с поставленными в учебной программе задачами по композиции, цветоведению и колористике, макетированию, применять основные законы изобразительного искусства в области дизайна
	Владеет: умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении объекта
ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Знает: способы обоснования своих предложений при разработке дизайнерской идеи на основе креативного подхода к решению дизайнерской задачи
	Умеет: видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме
	Владеет: навыками добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности, определении плана действий и выбора средств достижения художественной или проектной цели на основании концептуального творческого подхода
ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла	Знает современные тенденции, классификации и свойства основных материалов, их виды и применение в дизайне

<p>особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</p>	<p>Умеет выбирать материалы в зависимости от их формообразующих свойств при проектировании объектов дизайна</p> <p>Владеет способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; проводить оценку формообразующих свойств материалов</p>
<p>ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале</p>	<p>Знает: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта; основы промышленного производства; практические и теоретические приемы макетирования и моделирования</p> <p>Умеет: конструировать изделия с учетом технологий изготовления; применять приемы макетирования и моделирования в профессиональной деятельности; проектировать единичные и промышленные изделия с учетом особенностей моделирования и изготовления моделей одежды</p> <p>Владеет: способами и средствами воплощения идеи, позволяющими новаторски решать проблемы в области проектирования; знанием основ промышленного производства; навыками применения практических методов и технических приемов макетирования и моделирования; образного эскизирования моделей одежды</p>

6.2. Перечень оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости

Творческое задание №1 по разделу 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность.

Применение на практике средств композиции: статические средства композиции (нюансы, игра оттенков и т.п.); средства создания динамики (ритм, контраст.)

Обучающийся самостоятельно выбирает графические материалы, технику и стилистику исполнения работы, материалы для исполнения макета.

Форма представления: графическая часть, содержащая: - папка с заданиями (создание нескольких композиций: показать начало, зарождение движения; виды движения, возникающие под воздействием различных физических сил: волнообразное движение, взрыв, сдвиг, падение, колебание, вращение и др. в плоскости с единым образным решением - 4 различных заданных формата); - планшет 50x70 см (графическое изображение авторской работы).

Творческое задание №2 по разделу 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм.

Применение на практике средств композиции: метр, ритм; изучение видов ритма; закрепление понятий «модуль», «модульная сетка»; освоение приёмов выполнения образной, ритмичной, динамичной формальной композиции в цвете с выявлением композиционного центра.

Обучающийся самостоятельно выбирает известное конкретное музыкальное произведение или направление в музыке.

Форма представления: «музыка (метр, ритм)».

Графическая часть, содержащая:

- папка с заданиями (изображение музыки в различных графических техниках на модульных сетках) формата А3; - планшет 50x70 см (графическое изображение лучшей авторской работы); - макет формата А3: трёхмерное исполнение композиции в цвете (возможно применение элементов рельефа и фактур).

Творческое задание №3 по разделу 5. Основы композиционного формообразования в графическом дизайне. Пропорции.

Применение на практике средств композиции: пропорции; изучение видов пропорций; закрепление понятий «композиционные оси», «пропорции», «золотая пропорция»; освоение приёмов выполнения образной, характерной композиции в цвете с

выявлением композиционного центра и портретного сходства с помощью формальных приёмов.

Обучающийся самостоятельно выбирает графические материалы, технику и стилистику исполнения работы, материалы для исполнения макета.

Форма представления: «автопортрет (пропорции)».

Графическая часть, содержащая: - папка с заданиями (создание нескольких композиций в плоскости с единым образным решением и различным пропорциональным строением - 4 различных заданных формата); - планшет 50x70 см (графическое изображение авторской работы).

Тестирование обучающихся проводится в период изучения раздела 6 программы.

Тест №1

Задание I. Выберите один правильный вариант ответа.

1. Какое из перечисленных понятий основано на ритмическом повторении каких-либо элементов, мотивов?

а) портрет б) орнамент в) колорит г) формат

2. Композиция – это...

а) составление целого из частей.
б) конструирование объектов.
в) изучение закономерностей.

3. Какая композиция называется симметричной?

а) изображение слева подобно изображению справа.
б) выверенное чередование.
в) чувство гармонии.

Задание II. Выберите правильные ответы.

4. Основными средствами выражения художественного образа в композиции являются

а) цвет б) фактура в) пространство г) форма

5. Основными видами композиции являются

а) рельефная б) фронтальная в) объемная г) объемно-пространственная

Задание III. Допишите определение термина. Объемная композиция

6. Объемная композиция – _____

7. Асимметрия – _____

8. Нюанс – _____

Задание VI. Допишите термин, соответствующий данному определению.

9. _____ – состояние покоя, неподвижность.
10. _____ - состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой, которое вызывает ощущение покоя и уверенности.
11. _____ - это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей.

Тест №2

Задание I. Выберите один правильный вариант ответа.

1. Что такое ритм?
- а) выразительность и гармония.
 - б) чередование изобразительных элементов.
 - в) полноправный элемент композиции.
2. Какое из перечисленных понятий определяет характер поверхности предмета, свойства материала, из которого он состоит, и способ его обработки?
- а) рельеф б) фактура в) абрис
3. Стилизация – это...
- а) это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей;
 - б) изменение качеств изобразительных средств;
 - в) один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.

Задание II. Выберите правильные ответы.

4. Средства гармонизации композиции, используемые для качественного изменения или качественного соотношения изобразительных средств в произведениях искусства
- а) контраст б) симметрия в) тождество г) нюанс
5. Основные законы композиции:
- а) цельность и единство в) равновесие
 - б) пропорциональность г) соподчинение

Задание III. Допишите определение термина. Объемная композиция.

6. Объемно-пространственная композиция – _____
7. Доминирующий элемент – _____
8. Контраст - _____

Задание VI. Допишите термин, соответствующий данному определению.

9. _____ - (в изобразительном искусстве) – движение, отсутствие покоя.

10. _____ – это вид симметрии, в которой элементы композиции расположены на одинаковом расстоянии от плоскости симметрии и при наложении друг на друга их фигуры совпадают по всем точкам

11. _____ – это повтор элементов одинаковых, подобных по своим качествам (размер, форма, тон...)

Тест №1		Тест №2	
№ вопроса	Ответ	№ вопроса	Ответ
1	б)	1	б)
2	в)	2	б)
3	а)	3	в)
4	г)	4	а), б), в), г)
5	б), в), г)	5	а), г)
6	-	6	-
7	-	7	-
8	-	8	-
9	статика	9	динамика
10	равновесие	10	зеркальная симметрия
11	трансформация	11	тождество

Темы рефератов

Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр.

Тема 1. Композиция как категория художественного творчества.

Тема 2. Понятие структуры в композиции.

Тема 3. Законы и основы композиции в графическом дизайне.

Раздел 4. Композиционный анализ художественно-графических форм.

Тема 1. Виды композиционных схем художественных произведений.

Тема 2. Закономерности построения структуры художественного произведения.

Тема 3. Методика формирования восприятия художественного произведения.

Тема 4. Понятие фронтальной композиции в плоскости и рельефе.

Раздел 6. Выразительность объемных форм.

Тема 1. Восприятие формы на плоскости.

Тема 2. Произведения искусства с трехмерным измерением.

Тема 3. Построение «золотого» ряда.

Тема 4. Тектоника в композиции.

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация предусматривает:

- просмотр и обсуждение каждого самостоятельного задания преподавателем;
- выставка – просмотр, анализ и обсуждение самостоятельных заданий.

Аттестация проходит по окончании семестра в виде коллегиального просмотра, во время которого обучающиеся выставляют учебные и творческие работы, выполненные в запланированном объёме учебных часов. До просмотра допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

Перечень оценочных средств во взаимосвязи с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знает: специфику основ композиции, цветоведения и колористики, макетирования и их значение при создании творческой работы	Список вопросов: <ol style="list-style-type: none">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. Геометрический центр.12. Виды композиционных центров.13. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура и т.п.14. Средства композиции: контраст.15. Средства композиции: полярность.16. Средства композиции: нюанс.17. Средства композиции: тождество.18. Гармонизация композиции.19. Закон целостности в композиции.20. Закон контрастов.21. Закон подчиненности.22. Закон воздействия.23. Средства создания динамики.24. Зеркальная симметрия.25. Симметрия центрально-осевая.26. Винтовая симметрия.27. Симметрия относительно диагонали.28. Пропорции как средство композиции.29. Понятие пропорциональной организации композиции.30. «Золотая пропорция».31. Понятие ряда.

		<p>32. Понятие «модуль».</p> <p>33. Понятие «метр».</p> <p>34. Понятие «модульная сетка».</p> <p>35. Взаимодействие метрических повторов.</p>
	<p>Умеет: справляться с поставленными в учебной программе задачами по композиции, цветоведению и колористике, макетированию, применять основные законы изобразительного искусства в области дизайна</p>	<p>Тест:</p> <p>1. Какое из перечисленных понятий основано на ритмическом повторении каких-либо элементов, мотивов? а) портрет б) орнамент в) колорит г) формат</p> <p>2. Композиция – это... а) составление целого из частей. б) конструирование объектов. в) изучение закономерностей.</p> <p>3. Какая композиция называется симметричной? а) изображение слева подобно изображению справа. б) выверенное чередование. в) чувство гармонии.</p> <p>4. _____ – состояние покоя, неподвижность.</p> <p>5. _____ - состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой, которое вызывает ощущение покоя и уверенности.</p> <p>6. _____ - это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей.</p> <p>7. Что такое ритм? а) выразительность и гармония. б) чередование изобразительных элементов. в) полноправный элемент композиции.</p>
	<p>Владеет: умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении объекта</p>	<p>Выполнение практических заданий по темам (разделам):</p> <p>Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный и геометрический центр композиции.</p> <p>Тема 1. Общие сведения о предмете композиции.</p> <p>Тема 2. Проблемы композиции, ее структура. Понятия геометрический и композиционный центр.</p> <p>Тема 3. Открытая и замкнутая композиция. Законы и виды композиции.</p> <p>Раздел 2. Структура теории композиции в дизайне. Контраст, нюанс. Графические средства композиции.</p> <p>Тема 1. Средства композиции. Понятия «пятно», «линия», «точка».</p> <p>Тема 2. Понятие полярности в композиции.</p> <p>Тема 3. Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве).</p> <p>Тема 4. Основные виды симметрии.</p>

		<p>Раздел 3. Структура теории композиции в дизайне. Ритм. Метр Тема 1. Средства композиции. Тема 2. Понятие ритма и метра в композиции. Ритмический и ритмометрический ряды. Тема 3. Понятия: «модуль», «модульная композиция», «раппорт».</p>
<p>ПК-2 - способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>	<p>Знает: способы обоснования своих предложений при разработке дизайнерской идеи на основе креативного подхода к решению дизайнерской задачи</p>	<p>Список вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ассоциации и художественные образы. 2. Статичные положения элементов композиции в формате. 3. Динамичные положения элементов композиции в формате. 4. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа. 5. Средства композиции: метр, ритм. 6. Средства композиции, выявляющие динамику. 7. Понятие ритма. Виды ритма. 8. Простой ритм. 9. Понятие «раппорт». 10. Понятие «орнамент». 11. Воздействие различных ритмов на зрителя. 12. Создание модульной сетки на основе модуля. 13. Виды композиционных схем художественных произведений.
	<p>Умеет: видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме</p>	<p>Тест:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основными средствами выражения художественного образа в композиции являются а) цвет б) фактура в) пространство г) форма 2. Основными видами композиции являются а) рельефная б) фронтальная в) объемная г) объемно-пространственная 3. Объемная композиция – это _____ 4. Асимметрия – это _____ 5. Нюанс – это _____ 6. Стилизация – это... а) это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей; б) изменение качеств изобразительных средств; в) один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.
	<p>Владет: навыками добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности, определении плана действий и выбора</p>	<p>Выполнение практических заданий по темам (разделам): Раздел 1. Структура теории композиции в дизайне. Композиционный и геометрический центр композиции. Тема 1. Общие сведения о предмете композиции. Тема 2. Проблемы композиции, ее структура.</p>

	средств достижения художественной или проектной цели на основании концептуального творческого подхода	Понятия геометрический и композиционный центр. Тема 4. Противоположные методы организации пространства.
ПК-3 - способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	Знает современные тенденции, классификации и свойства основных материалов, их виды и применение в дизайне	Список вопросов: 1. Биоформа. 2. Клаузура. 3. Стилизация. 4. Мотив. 5. Ассоциативные композиции. 6. Фактура 7. Структура. 8. Текстура. 9. Физические и химические свойства материалов. Классификация. 10. Драпировка. 11. Композиционные особенности работы с объемом. 12. Способы выявления объемности формы как основы выразительности. 13. Рассечения. 14. Повороты. 15. Подрезки. 16. Членения. 17. Ряды. 18. Членения динамические и статические. 19. Врезки и пересечения элементов формы. 20. Понятие тектонической выразительности.
	Умеет выбирать материалы в зависимости от их формообразующих свойств при проектировании объектов дизайна	Тест: 1. Объемно-пространственная композиция – ____ 2. Доминирующий элемент – ____ 3. Контраст - ____ 4. Какое из перечисленных понятий определяет характер поверхности предмета, свойства материала, из которого он состоит, и способ его обработки? а) рельеф б) фактура в) абрис
	Владеет способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; проводить оценку формообразующих свойств материалов	Выполнение практических заданий по темам (разделам): Раздел 5. Фактуры. Тема 1. Пропорции как средство композиции. Тема 2. Способы подачи различных фактур. Раздел 6. Драпировка. Тема 1. Особенности восприятия объемных форм. Тема 2. Композиционные особенности работы с драпировкой. Тема 3. Способы драпировки различных фактурных элементов в единый мотив.

<p>ПК-7 - способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале</p>	<p>Знает: современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта; основы промышленного производства; практические и теоретические приемы макетирования и моделирования</p>	<p>Список вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гармонизация композиции. 2. Закон целостности в композиции. 3. Закон контрастов. 4. Закон подчиненности. 5. Закон воздействия. 6. Полярность в композиции. 7. Важнейшие полярные пары. 8. Пропорции как средство композиции. 9. Понятие пропорциональной организации композиции. 10. «Золотая пропорция». 11. Пропорции в природе и в предметно-пространственной среде человека. 12. Влияние пропорций формата на характер композиции. 13. Типы объемной композиции. 14. Композиционные особенности работы с объемом. 15. Способы выявления объемности формы как основы выразительности. 16. Рассечения. 17. Повороты. 18. Подрезки. 19. Членения. 20. Ряды. 21. Членения динамические и статические. 22. Врезки и пересечения элементов формы. 23. Понятие тектонической выразительности.
	<p>Умеет: конструировать изделия с учетом технологий изготовления; применять приемы макетирования и моделирования в профессиональной деятельности; проектировать единичные и промышленные изделия с учетом особенностей моделирования и изготовления моделей одежды</p>	<p>Тест:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Средства гармонизации композиции, используемые для качественного изменения или качественного соотношения изобразительных средств в произведениях искусства а) контраст б) симметрия в) тождество г) нюанс 2. Основные законы композиции: а) цельность и единство в) равновесие б) пропорциональность г) соподчинение 3. _____ - (в изобразительном искусстве) – движение, отсутствие покоя. 4. _____ – это вид симметрии, в которой элементы композиции расположены на одинаковом расстоянии от плоскости симметрии и при наложении друг на друга их фигуры совпадают по всем точкам 5. _____ – это повтор элементов одинаковых, подобных по своим качествам (размер, форма, тон...)
	<p>Владеет: способами и средствами воплощения идеи, позволяющими новаторски решать проблемы в области проектирования; знанием основ</p>	<p>Выполнение практических заданий по темам (разделам): Раздел 4. Стилизация биоформы. Тема 1. Стилизация. Работа с формой. Клаузура Тема 2. Мотив Тема 3. Ассоциативные композиции. Спектральные цветовые растяжки.</p>

	промышленного производства; навыками применения практических методов и технических приемов макетирования и моделирования; образного эскизирования моделей одежды	
--	--	--

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация ставится по результатам экзаменов и зачетов с оценкой, а также всех сданных работ по практическим и творческим занятиям.

Зачет с оценкой. Критерии выставления оценок

Оценка **«отлично»** выставляется в случае:

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. В полном объеме представлены собранные и разработанные практические задания на высоком профессиональном уровне.

Оценка **«хорошо»** выставляется в случае:

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки. В полном объеме представлены собранные и разработанные практические задания на хорошем профессиональном уровне.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется в случае:

Студент демонстрирует не достаточную сформированность дисциплинарных компетенций, допускает значительные ошибки, проявляет отсутствие отдельных знаний. В полном объеме представлены собранные и разработанные практические задания на среднем уровне.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в случае:

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. Не в полном объеме представлены собранные и разработанные практические задания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также если эскизы по практическому заданию не представлены.

Экзамен. Критерии выставления оценок

Оценка **«отлично»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению поставленной задачи путем создания оригинального образа. Образ обладает хорошо читаемым

ассоциативным содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция сбалансирована и построена в соответствии с законами композиционного построения изображения. Цветовое решение выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея полностью отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами. Продемонстрировано умение создавать множество идей по заданной теме.

Оценка **«хорошо»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению поставленной задачи путем создания оригинального образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и построена в соответствии с законами композиционного построения изображения. Цветовое решение выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами.

Оценка **«удовлетворительно»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной задачи. Созданный образ не оригинален. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но нарушены некоторые законы композиционного построения изображения. Выбор цветовое решения не в полной мере соответствует идее проекта. Авторская идея в целом отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами.

Оценка **«неудовлетворительно»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной задачи. Созданный образ не оригинален (заимствован). Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. Нарушены законы композиционного построения изображения. Выбор цветовое решения не соответствует идее проекта. Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или не соответствует заданной теме и поставленными задачами.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется также, если эскизы по практическому заданию не представлены.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание результата проводится следующим образом:

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего количества

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 50 –70 % правильных ответов;

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

7. 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. Гнатюк, О.А. набросок как средство графического изображения костюма: учебное пособие / О.А. Гнатюк; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2013. – 80 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436839> – Библиогр.: с. 53. – ISBN 978-5-7408-0183-4. – Текст : электронный.

2. 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.

3. Куракина, И.И. Архитектоника объемных форм в дизайне одежды: учебно-методическое пособие / И.И. Куракина; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 79 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455458> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0239-8. – Текст: электронный.

4. 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.

5. 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.

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

1. <http://www.biblioclub.ru> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»;
2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS;
3. <http://www.saatchi-gallery.co.uk> - сайт посвящен современному искусству различных жанров;
4. <http://www.artanum.ru> - официальный сайт Московского союза художников, освещающий выставки, профессиональную деятельность художников;
5. <http://www.compuart.ru> - на сайте рассматриваются проблемы современного компьютерного дизайна;

6. <http://artru.info> - каталог работ художников

9. Лицензионное программное обеспечение

- Альт Образование 8.2
- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- Moodle 3.8.2.

10. 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);

- специальные помещения для проведения практических 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;

- 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).

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.