

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: 30.12.2022 10:59:10

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Пропедевтика

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде

2022г.

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 художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3) выполнение поисковых эскизов	<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) реализация художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-2 (ОПК-3) изобразительные средства проектной графики для эскизирования
	<i>умеет</i>
	РО-2 ИД-2 (ОПК-3) применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов, решать основные типы художественных проектируемых задач на основе творческого и концептуального подхода
ИД-3 (ОПК-3) определение плана действий и выбора возможных решений для достижения художественной или проектной цели на основании концептуального творческого подхода, научное обоснование своих предложений при проектировании дизайн-объектов	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-3 (ОПК-3) способы обоснования своих предложений при разработке дизайнерской идеи на основе концептуального подхода
	РО-2 ИД-3 (ОПК-3) современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-3 (ОПК-3) анализировать и синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои предложения

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Структура теории композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. 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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. 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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Ритм. Метр

Тема 1. Средства композиции.

Тема 2. Понятие ритма и метра в композиции. Ритмический и ритмо-метрический ряды.

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

Раздел 4. Фактуры.

Тема 1. Пропорции как средство композиции.

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

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.

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. 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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. 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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. 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», орнамент.

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. 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.

Практические занятия

Раздел 1. Структура теории композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. 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 1: создать 6 композиций на определение противоположных композиционных методов организации пространства (открытая, закрытая). Плоскостная композиция. Монохром (формат 20/20 для всех композиций).

Задание 2: выстроить 2 принципиально различные схемы: с центростремительным и центробежным движением. В первом случае все элементы и средства композиции подбираются для организации восприятия внутри композиционной плоскости, во втором – достигается впечатление зрительного выхода за рамки формата. В открытой композиции необходимо организовать так называемые точки входа и выхода, причем точек выхода может быть несколько.

Формат А3, цветная графика, произвольная техника.

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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Контраст, нюанс. Графические средства композиции.

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

Задание 1: выполнить задания, раскрывающие особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции. 12 композиции (формат 20/20 для всех композиций).

Задание 2: Стилизация растительных форм. Выполнить 6 вариантов стилизации одного объекта. В стилизации растительной формы использовать различные графические техники (линейное и силуэтное изображение, изображение с помощью точки или штриха), а также прием декоративно-орнаментальной стилизации и стилизации «под материал».

Формат А3. Тушь, перо. Свободная компоновка в листе.

Задание 3: Стилизация природных форм: насекомые. Выполнить 3 изображения насекомых (бабочки, жуки, стрекозы и т.д.) в цвете. Техника исполнения: аппликация (цветная бумага, «выкраски») с графической доработкой деталей. Приемы стилизации: геометризации, компоновка в геометрическую форму, обобщение до знаковой формы.

Формат А3. Материал: бумага цветная, гуашь. Свободная компоновка в листе.

Тема 2. Понятие полярности в композиции.

Задание 1: разработка композиции на основе единого изобразительного материала и в соответствии с эффектами оверлеппинга и коллажа. Оба приема должны продемонстрировать выразительные возможности декоративной композиции.

Выполнить 2 композиции (формата 15X15см.), произвольная техника.

Задание 2: 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 ритмо-метрический ряды.

Задание 1: Разработать линейный орнамент, используя схему сложного метра.

Формат А3, цветная графика, произвольная техника.

Задание 2: создать 6 метрических и ритмических композиций с помощью авторского орнамента в разных исполнениях. Полихром (формат А4).

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

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

Раздел 4. 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. Ритм, цвет, фактура, структура, текстура.

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

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 А4).

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) 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 декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.
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. Воздействие различных ритмов на зрителя.
40. Понятие ряда.
41. Понятие «модуль».
42. Понятие «метр».
43. Понятие «модульная сетка».
44. Взаимодействие метрических повторов.
45. Создание модульной сетки на основе модуля.
46. Мотив.
47. Ассоциативные композиции.
48. Фактура
49. Структура.
50. Текстура.

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

Основная литература:

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 литература:

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.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных 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 IPRBOOKS
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> - аталог работ художников

7. Лицензионное программное обеспечение

- Autodesk 3ds MAX 2017
- Netop School
- Альт Образование 8.2
- MS Windows 7 Профессиональная
- 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);

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности), а именно: типовое оборудование, обеспечивающее применение современных информационных технологий, наглядные пособия, типовое оборудование для практических занятий;

- 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.