

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Бударинной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОПЕДЕВТИКА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Графический Дизайн

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) пропедевтика являются:

- формирование активной творческой личности, способной креативно решать задачи в области дизайна;
- овладение основами теоретических знаний в области пропедевтики и способами их практического применения в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Пропедевтика» входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла, предназначен для формирования активной творческой личности. Дисциплина имеет особое значение в процессе обучения дизайнеров, она ориентирует студентов на креативный подход к осуществляемой ими деятельности и является одним из предметов, способствующих активному развитию творчества студентов. Занятия композицией в системе художественного образования открывает более широкие возможности для раскрытия индивидуальности студента, повышению творческой мыслительной активности. Пропедевтика является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации среды и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, воображения, памяти. В процессе изучения данной дисциплины студенты осуществляют интеллектуально-образное познание действительности и отражение ее в художественных образах.

Художественно-творческая деятельность, осуществляемая студентами в процессе освоения предмета, имеет свою специфику и позволяет формировать основы творческого мышления студентов: активность, гибкость, вариантность, новизну, самостоятельность и индивидуальность. При реализации этой программы целесообразно предлагать студентам принимать собственные решения при выполнении учебных задачи, содержание и структура которых направлены на повышение творческой мыслительной активности. Приобретенные в процессе деятельности знания, умения и навыки должны становиться руководством к творческому осмысленному действию.

В процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» происходит разностороннее воздействие на студента, формируются его эмоциональная, мотивационная, интеллектуальная сферы. Его деятельность основывается на теоретических знаниях и практических умениях. Необходимым условием при выполнении работы является умение творчески мыслить, обладание волевыми качествами, увлечение художественным образом и стремление воплотить его в собственной деятельности. Данная дисциплина дает возможность воспитывать у студентов активное и целенаправленное отношение к творчеству, умение: видеть проблему; способность мобилизовать личный опыт для постановки гипотезы; определить пути и способы решения задач, оформить возникшие идеи в виде логических, образных, графических структур.

Студенты в процессе изучения дисциплины должны осмыслить, что данный предмет предполагает с одной стороны творческий процесс создания художественного образа, с другой – знание и использование комплекса средств, законов, правил, приемов, служащих наиболее полному и выразительному решению замысла. Художественный образ не адекватное отражение предмета, он несет в первую очередь авторское отношение, включает эмоциональную оценку, требует владения определенными средствами его выражения, для этого студентам необходимо освоить работу с различными графическими материалами.

Средства выражения художественного образа – это форма (линия, пятно, точка), цвет и фактура. Студенты, создавая собственные композиции, должны осознать, что каждый образ требует своих средств выражения. Они должны уметь подбирать графический материал, использовать те композиционные приемы, которые работают на создание определенного образного звучания, видеть и усиливать детали и моменты, работающие на определенное звучание композиции.

Работа со студентами в процессе изучения данной дисциплины делится на ряд этапов. Первоначально осуществляется художественно-творческий поиск, заключающийся в выработке и воплощении первоначальных идей в эскизно-графической форме. Разработка эскизов позволяет сформировать творческий замысел. Сначала выполняются форэскизы – кратковременные

зарисовки, где идет поиск формы, пластики, цвета, фактуры. Здесь предоставляется возможность студентам использовать всевозможные графические средства и материалы. В эскизе студенты (в плоскостном изображении) воплощают дальнейшие идеи и замыслы, затем решают проблемы создания объемно-пространственного макета, определяют характер, силуэт, движение, цветовое и фактурное звучание произведения. Эскиз должен соответствовать ряду требований: креативность, эмоциональность, выразительность, доступность для восприятия, яркое образное звучание; высокий художественный уровень выполнения.

При изучении дисциплины студенты должны научиться построению объемно-пространственных и плоскостных композиций. При работе над плоскостной композицией тема может решаться как графическими материалами, так и в технике «коллаж», объемные работы актуально выполнять на основе «бумажной пластики», также возможно использование современных пластических материалов (полимерные пластики, паперклеи и др.). Актуально объяснить студентам в процессе работы над формальной композицией способы перехода к созданию объектов полиграфического дизайна (открытка, плакат, реклама).

Решаемые задачи дисциплины:

- развитие мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер личности студента;
- развитие композиционного мышления (логического, образного, ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений в области формообразования, композиционного построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типичное и отражать в образной форме.

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:

знать:

- что представляет собой художественный образ произведения, каковы средства его организации;
- основные виды композиции;
- законы цветоведения,
- законы движение цвета в пространстве;
- законы визуального восприятия плоскостных и объемно-пространственных объектов;
- основные законы композиционного построения (равновесие, единство и соподчинение);
- что такое композиционный центр и способы его организации;
- средства гармонизации композиции (ритм, пропорции, контраст, нюанс, тождество, масштаб);

уметь:

- создавать художественное произведения с ярко выраженным образным звучанием;
- осуществлять мыслительную и практическую деятельность по созданию произведения на основе грамотного применения основных законов композиционного построения;
- уметь организовывать поэтапную работу над проектом (предпроектное исследование, творческий поиск, эскизирование, мекетирование, выполнение проекта в материале) и грамотно выполнять его в соответствии с существующими правилами;
- на основе изучения теоретического материала и практической деятельности сформировать общие правила решения композиционных задач для различных видов художественного творчества.

владеть навыками:

- создания художественного образа произведения;
- построения плоскостных, рельефных, объемно-пространственных композиций;
- стилизации и трансформации объектов;
- создания макетов из различных материалов;
- работы с графическими материалами.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Понятия и конструкции, используемые в курсе, отбираются таким образом, чтобы наиболее ярко показать что пропедевтика является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации пространства и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, воображения, памяти.

Содержание курса, таким образом, направлено на формирование у студентов умения интеллектуально-образного познания действительности и отражения ее в художественных образах, в процессе чего происходит: развитие творческого мышления, студенты учатся принимать собственные решения при выполнении учебных задач, творчески осмысливать действительность.

Программа строится таким образом, чтобы в процессе занятий студенты осмыслили то, что данный предмет предполагает с одной стороны творческий процесс создания художественного образа, с другой – знание и использование комплекса средств, законов, правил, приемов, служащих наиболее полному и выразительному построению композиции.

Студенты, изучая дисциплину «Пропедевтика» должны освоить понятия - форма, симметрия и асимметрия, изучить основные законы – «равновесие», «единство и соподчинение», а также знать и использовать на практике средства гармонизации композиции.

Организация учебного процесса основана на интеграции с другими дисциплинами учебного плана (рисунок, живопись).

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее дисциплине профессионального цикла «Проектирование».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Наименование компетенции	Код компетенции
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей достижения	ОК-1
Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения	ПК-1
Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно - конструктивного построения и основам академической живописи; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями	ПК-2
Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений	ПК-3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			1	2
Аудиторные занятия (всего)		144		
В том числе:				
Лекции		4	2	2
Практические занятия		140	70	70
Семинары				
Самостоятельная работа (всего)		72	36	36
В том числе:				
Реферат			реферат	
Другие виды самостоятельной работы				
Вид аттестации (зачет, экзамен)			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	часы	216		
	зачетные единицы	6		

1 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Образ в композиции. Средства выражения художественного образа.	3	1	1				опрос
2	Основные законы композиции.		1	1			1	

	Восприятие формы на плоскости.								
3	Средства гармонизации композиции.		2	1/1			1		
4	Виды композиции. Формальная композиция.		2	1/1			1		
5	а) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя метрическое чередование. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя ритмическое чередование		3		2		1	просмотр	
6	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя модульное построение.		4		2		1		
7	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя различные системы пропорционирования.		5		2		1		просмотр
8	а) Выполнение формальной композиции (ахроматической) с ярко выраженным композиционным центром. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя композиционный центр		6		2		1		

	несколькими элементами.						
9	Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя композиционный центр паузой.		7		2		1
10	Выполнение формальной композиции (ахроматической), построенной на ритмике, без композиционного центра.		8		2		1
11	Выполнение симметричной формальной композиции (ахроматической), где композиционный центр решен самым большим по форме элементом.		9		2		1
12	Выполнение ахроматической ассиметричной формальной композиции (расположение композиционного центра определить по средствам закона «Золотое сечение»).				2		1
13	Выполнение статичной формальной композиции (ахроматической). Выполнение динамичной формальной композиции. (ахроматической).		11		2		1
14	Выполнение формальной ахроматической композиции с четко выраженным		12		1/1		1
							Рубежный контроль
							просмотр

	контрастным построением.						
15	Выполнение ахроматической формальной композиции, используя ритмическое чередование форм, основанное на контрастных и нюансовых отношениях.		13		1/1		1
16	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя пластический контраст.		14		1/1		1
17	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя три средства гармонизации – контраст, нюанс, тождество.		15		1/1		1
18	Выполнение формальной композиции, (ахроматической), в объеме.		16		1/1		1
19	Выполнение рельефной формальной композиции (ахроматической).		17 18		1/1		1
	Всего часов:			2	70		зачет

2 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме 20%	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	-------------------	---------	-----------------	---	---

				лекции	се ми на ры	п/г	с/р	
1	Цвет в композиции. Две основные группы цветов.	4	1	1				опрос
2	Теории гармонических сочетаний.		1	1				
3	Движение цвета в пространстве.		2	1/1				
4	Цветовой круг, как замкнутый спектр. Основные признаки цвета.		2	1/1				
5	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя однотоновые гармонии.		3			2	1	просмотр
6	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя однотоновые гармонии.		4			2	1	
7	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных цветов.		5			2	1	
8	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных		6			2	1	

	цветов.							
9	Выполнение статичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием.		7			2	1	просмотр
10	Выполнение динамичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием: «Испуг», «Буря», «Порыв».		8			2	1	
11	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур.		9			2	1	Рубежный контроль
12	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур.		10			2	1	просмотр
13	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя модульное построение.		11			2	1	
14	Выполнение динамичной		12			1/1	1	просмотр

	формальной композиции (хроматической), используя модульное построение.						
15	Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой распределение цветов поддерживает одноплановость изображения.		13			1/1	2
16	Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой четко просматриваются три пространственных плана (передний, средний, дальний).		14			1/1	2
17	Выполнение формальной композиции (хроматической), где используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных оттенков.		15 16			1/1	2
18	Выполнение формальной композиции (хроматической) в рельефе и объеме.		17 18			2/2	2
	Всего часов:			2		70	18
							зачет

3 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	-------------------	---------	-----------------	---	---

				20%				
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Основные принципы организации декоративной композиции.	5	1	1			2	опрос
2	Стилизация в декоративной композиции.		1	1			2	
3	Трансформация в декоративной композиции.		2	1/1			2	
4	Организация пространства в декоративной композиции.		3	1/1			2	
5	Выполнить декоративный статичный натюрморт из стилизованных предметов.		4			2	2	просмотр
6	Выполнить декоративный динамический натюрморт, где совмещается несколько точек зрения.		5			2	2	
7	Выполнить статичный натюрморт, декорированный орнаментом.		6			2	2	
8	Выполнить динамичный натюрморт, декорированный орнаментом.							
9	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов, где за счет цвета передано ощущение трех планов.		7			2	2	контрольная работа
10	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов, где за счет		8			2	2	Рубежный контроль

	цвета передано ощущение единого плана.							
11	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов используя прием оверлеппинга.		9			2	2	просмотр
12	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов используя прием членения на части.		10 11			4	2	
13	Создать декоративный натюрморт, используя родственные контрастно-противоположные гармонии и ряд средне-серых тонов, созданных путем смешивания выбранных основных цветовых тонов.		12 13			2/2	4	
14	Выполнить натюрморт, используя прием дробления композиции на мелкие участки.		14 15			2/2	4	
15	Выполнить декоративный натюрморт, выразив объем на уровне рельефной поверхности (проект).		16 17 18			4/2	4	
	Всего часов:			4/1		24/6	36	экзамен

4 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме 20%	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма про опрос междуточной аттестации (по семестрам)

				лек ции	се ми на ры	п/г	с/р	
1	Знаковые формы в графическом дизайне.	6	1	2			2	опрос
2	Стилизация и трансформация форм в графическом дизайне.		2	1/1			2	
3	Композиционные основы построения знаковых форм.		3	1/1			2	
4	Создание знаковых форм на основе растительных мотивов.		4,5,6, 7,8			8/2	4	Рубежный контроль
5	Создание знаковых форм на основе животных мотивов.		9,10, 11,12 , 13			8/2	4	просмотр
6	Создание знаковых форм на основе предметной среды.		14,15 ,1617 ,18			8/2	4	
Всего часов:				4/2		24/6	18	зачет

5 семестр

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекц ии	се ми на ры	п/г	с/р	
1	Коллаж, его использование в графическом дизайне и основные приемы выполнения.	7	1,2, 3	4/2			9	опрос
2	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя членение плоскости на части (ритмика и метрика).		4,5, 6			6	9	просмотр
3	Выполнение композиции в		7,8,			6/2	12	Рубежный контроль

	технике «коллаж», используя наложение одного изображения на другое.		9,1 0					
4	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему поворотов геометрических фигур.		11, 12, 13, 14			6/2	12	просмотр
5	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему замены изображения.		15, 16, 17, 18			6/2	12	контрольная работа
	Всего часов:			6		24/6	54	экзамен

2. Содержание разделов дисциплины.

1 семестр

Тема № 1. Образ в композиции. Средства выражения художественного. Понятие образного звучания композиции.

Образная выразительность - как основная задача композиции. Основные средства выражения художественного образа. Образное звучание формы ее составляющих (линии, пятна, точки). Цвет, как средство выражения художественного образа. Физиологическое воздействие цвета. Символика цвета. Цвет и световое освещение в композиции. Фактура, как средство выражения художественного образа.

Тема № 2. Основные законы композиции. Восприятие формы на плоскости.

1.Равновесие в композиции. Активная и пассивная части композиции. Скомпенсированность движения в композиции. Уравновешенность форм, цвета, фона в композиции.

2.Единство и соподчинение. Понятие композиционный центр. Расположение композиционного центра. Средства выражения композиционного центра.

Активная часть плоскости. Пассивная часть плоскости. Восприятие формы в верхней части плоскости, нижней, левой, правой. Восприятие линии на плоскости и ее движение. Точка и линия на плоскости (система В. Кандинского)

Тема № 3. Средства гармонизации композиции.

Понятие ритма в композиции, ритмическое и метрическое чередование. Пропорции композиции. Виды систем пропорционирования. Контраст, нюанс, тождество в различных видах композиции. Масштаб как средство гармонизации композиции (сомасштабность объекта к окружающему пространству, сомасштабность частей композиции к общей форме).

Тема № 4. Виды композиции. Формальная композиция.

Фронтальная, объемная, глубинно-пространственная композиции. Изобразительные средства в формальной композиции. Формирование художественного образа средствами абстрактных форм.

Тема № 5. Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя метрическое чередование.

Выполнение композиции с использованием метрического чередования а) на примере орнаментов, б) членения формы на части: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6 (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 4-6 эскизов).

Тема № 6. Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя ритмическое чередование. Выполнение композиции с использованием ритмического чередования а) на основе «золотого сечения», б) «египетского треугольника»,

в) «вписанного и описанного квадрата». (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 4-6 эскизов).

Тема № 7. Выполнение формальной композиции, (ахроматической), используя модульное построение. Разработать различные модульные формы и использовать их в композиции на основе ритмического и метрического чередования. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 8. Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя различные системы пропорционирования. (Построить формальную композицию с ярко выраженным композиционным центром, состоящим из трех элементов, размеры форм которых соотносятся между собой в пропорциях: «Золотое сечение», «Египетский треугольник», «Вписанный и описанный квадраты»). Поддерживающая ритмика второстепенных элементов строится по тому же принципу. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 9. Выполнение формальной композиции (ахроматической), с ярко выраженным композиционным центром. Построить ряд композиций, где композиционный центр выражен: а) самым большим элементом, б) самым маленьким элементом, в) контрастным по форме элементом, г) контрастным по цвету элементом. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 10. Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя композиционный центр несколькими элементами. Создание группы основных элементов композиции взаимозависящих друг от друга, представляющих единое целое. Один из элементов группы должен доминировать, подчиняя остальные. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 11. Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя композиционный центр паузой. Построить композицию в которой составляющие располагаются таким образом, что в активной части композиции образуется просвет фона, который в данном случае начинает звучать как основной, доминирующий элемент. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 12. Выполнение формальной композиции (ахроматической), построенной на ритмике, без композиционного центра. Построить формальную композицию используя различные виды ритмического чередования: а) чередование одинаковых элементов на разном расстоянии, б) чередование разных элементов на одинаковом расстоянии, в) чередование разных элементов на разном расстоянии. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 13. Выполнение симметричной формальной композиции, (ахроматической), где композиционный центр решен самым большим по форме элементом. Построить композицию, где основное звучание принадлежит одному доминирующему элементу, поддерживая его рядом второстепенных фигур, менее значимых по сравнению с ним. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 14. Выполнение ахроматической ассиметричной формальной композиции (расположение композиционного центра определить по средствам закона «Золотое сечение». При выполнении данной композиции выбирается формат, в котором соотношение сторон строится по закону «Золотое сечение». Места расположения композиционного центра (четыре варианта) построить используя отношение 3:5. (тушь, перо, аппликация)

Тема № 15. Выполнение ахроматической статичной формальной композиции. Разработать композицию, используя следующие формы: квадрат, круг, прямоугольник. В работе применять метрические чередования форм и спокойные горизонтальные членения. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 16. Выполнение ахроматической динамичной формальной композиции. Построить композицию, используя динамичные остроугольные формы, наклонные и зигзагообразные линии. В работе применять ритмические чередования и контрасты. Нарастание и убывание размеров форм и расстояний между ними строить основываясь на геометрической прогрессии. (тушь, перо, аппликация, формат 20 х 20, 4-6 эскизов).

Тема № 17. Выполнение формальной ахроматической композиции с четко выраженным контрастным построением.

При выполнении композиции студентам предлагается рассмотреть таблицу контрастов Иттена и на ее основе выполнить ряд работ, используя контрасты форм и фактур. (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 4-6 эскизов).

Тема № 18. Выполнение ахроматической формальной композиции, используя ритмическое чередование форм, основанное на контрастных и нюансовых отношениях. Построение ассоциативных композиций на темы: «добро», «зло», «веселье», «грусть» и др., используя ритмику, контрасты, нюансы. (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 4-6 эскизов).

Тема № 19. Выполнение ахроматической формальной композиции, используя пластический контраст.

Построить композицию на чередовании различных по пластике линий и форм. (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 4-6 эскизов).

Тема № 20. Выполнение формальной композиции, используя три средства гармонизации – контраст, нюанс, тождество (практическая работа 2ч.). При построении композиции на контрасты рекомендуется использовать принципы построения композиции плаката, на нюансы и тождество – декоративного искусства. (тушь, перо, аппликация, формат 20 x 20, 2-4 эскизов).

Тема № 21. Выполнение формальной композиции ахроматической в объеме Приемы работы в технике бумажная пластика и использование различных способы трансформации плоского листа (бумага, клей картон, полимерные пластики).

2 семестр

Тема № 1. Цвет в композиции. Две основные группы цветов (лекция 4 ч.).

Хроматические и ахроматические цвета. Физиологические особенности восприятия цвета. Разложение светового луча. Цветовой спектр, цвета и их оттенки различающиеся в спектре.

Тема № 2. Теории гармонических сочетаний Теория Бецольда, ее особенности и практическое использование. Теория В. Козлова, ее особенности и практическое использование.

Тема № 3. Движение цвета в пространстве. Теория В. Кандинского. Взаимодействие конкретного цвета на изобразительной плоскости с окружающими его цветами. Распределение цветов, поддерживающее плановость изображения. Пространственные свойства цвета, основанные на теории тепло-холодности.

Тема № 4. Цветовой круг, как замкнутый спектр Теплые и холодные цвета. Ассоциативное восприятие цвета. Систематизация цвета И. Ньютона.

Тема № 5. Основные признаки цвета Цветовой тон. Насыщенность. Светлота. Взаимодополнительные цвета.

Тема № 6. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя однотонные гармонии Построение композиции в которой основу составляет один цветовой тон и его составляющие (цветотональная растяжка). Для создания статики актуально использовать холодные цвета цветового спектра (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 7. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя однотонные гармонии. Выполнить композицию используя один цветовой тон и его составляющие. Для создания ощущения динамики в композиции используются теплые цвета спектра. (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 8. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных цветов. Разработать статичную композицию, используя сине-зеленые и сине-красные родственные гармонии в цветовом круге, статичные формы, спокойные горизонтальные членения. (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 9. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных цветов При построении композиции используются желто-красные родственные гармонии, динамичные формы, диагональные членения, ритмические чередования (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 10. Выполнение статичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием. Построить композиции используя спокойные уравновешенные формы,

однотоновые и родственные цветовые гармонии на тему «Радость», «Утро», «Весна». Выразить состояние покоя формой, цветом, фактурой (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 11. Выполнение динамичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием Построить композиции, используя динамичные стремительные формы и контрастно-противоположные гармоничные цветовые сочетания на тему «Испуг», «Буря», «Порыв». Выразить Построить композиции используя состояния движения формой, цветом, фактурой. (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 12. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур При выполнении данной композиции цветовое решение основано на использовании цветового круга и вписанных в него треугольников (равностороннего и равнобедренного) и четырехугольников, вершины которых указывают на гармонично сочетающиеся цвета. Чтобы передать ощущение статики, актуально использовать не основные цвета спектра, а разбеленные или затемненные (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 13. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур. При выполнении данной композиции необходимо передать ощущение динамики, следовательно получая цветовые сочетания при помощи вписывания в цветовой круг геометрических фигур, актуально использовать основные цвета спектра (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 14. Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя модульное построение Построение композиции в которой ощущение статики достигается за счет формы элементов модуля и их метрического чередования. Цветовое решение основывается на использовании однотонных гармоний (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 15. Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя модульное построение. Построение композиции в которой ощущение динамики достигается за счет формы элементов модуля и их ритмического чередования. Цветовое решение основывается на использовании родственных контрастно-противоположных цветов (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 16. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой распределение цветов поддерживает одноплановость изображения (практическая работа 6 ч.).

При построении композиции используется: а) теория движения цвета в пространстве В. Кандинского (ощущение одноплановости достигается за счет вынесения холодных цветовых тонов на передний план а активных теплых на дальний план); б) равномерное распределение теплых и холодных цветов по всему формату композиции дает одноплановое восприятие работы (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 17. Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой четко просматриваются три пространственных плана -передний, средний, дальний При работе над композицией используется теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, ощущение переднего, среднего и дальнего планов достигается за счет использования для различных планов теплых и холодных тонов(акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 18. Выполнение формальной композиции (хроматической), где используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных оттенков Построение композиции осуществляется за счет использования находящихся в цветовом круге напротив друг друга родственных контрастно-противоположных цветов. Серый цвет получается при смешивании этих цветов и добавлении белого. В зависимости от преобладания при смешивании того или другого цвета получается серый определенного оттенка. (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 18. Выполнение формальной композиции (хроматической) в рельефе Построение рельефной композиции в цвете используя приемы работы в технике бумажная пластика (бумага, клей картон, полимерные пластики, гуашь, темпера, акрил).

3 семестр

Тема № 1. Основные принципы организации декоративной

Композиции Равновесие. Композиционный центр. Ритмика. Оптические иллюзии. Монокомпозиция и особенности ее построения. Построение пространства.

Тема № 2. Стилизация в декоративной композиции Визуальная организация образного выражения, выявление наиболее характерных черт предмета и отбрасывание ненужных деталей. Приемы стилизации реальных объектов.

Тема № 3. Трансформация в декоративной композиции Различные способы трансформирования формы предмета в необходимую сторону (округление, вытягивание, увеличение, уменьшение).

Тема № 4. Организация пространства в декоративной композиции Приемы организации пространства: оверлеппинг, членение плоскости на части, насыщение орнаментом, дробление изображения, введение пространственного модуля и фиксация его цветом.

Тема № 5. Выполнить декоративный статичный натюрморт из

стилизованных предметов При выполнении композиции отбираются предметы, формы которых приближены к прямоугольнику, квадрату, кругу, т.е. статичные, уравновешенные, монументальные, имеющие обтекаемую конфигурацию. Общая форма используемых предметов выражается квадратом или прямоугольником, размер ее сомасштабен формату листа. Цветовое решение: однотонные гармонии (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 6. Выполнить декоративный динамический натюрморт,

где совмещается несколько точек зрения При выполнении композиции использовать предметы сложной конфигурации, формы которых динамичны, приближены к треугольнику или ромбу, овалы имеют разную степень раскрытости. Общая конфигурация предметов представлена сложной формой, в которой ярко выражено чередование фона и предмета. Предметы контрастны по высоте. Цветовое решение: гармонии родственно-контрастных цветов (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 7. Выполнить статичный натюрморт, декорированный

Орнаментом При выполнении композиции используются статичные формы. Орнаментальные полосы располагаются горизонтально или вертикально. Орнамент имеет спокойные статичные ритмы элементов (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 8. Выполнить динамичный натюрморт, декорированный

орнаментом При выполнении композиции используются динамичные формы, различные по высоте. Орнаментальные полосы имеют диагональное расположение. Для орнамента характерно использование динамичных ритмов и форм (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 9. Выполнить натюрморт из стилизованных предметов,

где за счет цвета передано ощущение трех планов При выполнении композиции осуществлять использование пространственных свойств цвета, теории «выступающих» и «отступающих цветов». Теплые цвета – выступающие, холодные отступающие (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 10. Выполнить натюрморт из стилизованных предметов,

где за счет цвета передано ощущение единого плана При выполнении композиции цвет используется для поддержания плоскостного изображения. Пятна распределяются таким образом, чтобы изображение считывалось в пределах среднего плана (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 11. Выполнить натюрморт из стилизованных предметов

используя прием оверлеппинга При выполнении композиции одни предметы в натюрморте располагаются впереди других, но контуры всех предметов изображаются полностью, одно и то же пространство принадлежит сразу нескольким объектам. Действие оверлеппинга усиливается введением тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 12. Выполнить натюрморт из стилизованных предметов

используя прием членения на части При выполнении композиции членение на части дает возможность добиваться плоскостности в композиции. Линии членения могут быть прямыми и

кривыми, возможно сочетание тех и других одновременно. Актуально использовать данный прием для манипулирования планами и регулирования композиционным равновесием (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 13. Создать декоративный натюрморт, используя родственные контрастно-противоположные гармонии и ряд средне-серых тонов, созданных путем смешивания выбранных основных цветовых тонов При выполнении композиции берутся два цветовых тона (и их растяжки) и средне-серые тона, полученные путем смешивания между собой основных, различные оттенки серого получаются за счет преобладания при смешивании одного из основных тонов (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 14. Выполнить натюрморт, используя прием дробления композиции на мелкие участки При выполнении композиции возможно использовать модуль кусочка, созданный искусственным делением, модуль мазка, кусочек смальты, раппортную сетку из повторяющихся площадей (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

Тема № 15. Выполнить декоративный натюрморт, выразив объем на уровне рельефной поверхности Предлагается при выполнении работы решить каждый предмет композиции используя тональную растяжку определенного цветового тона, создавая тем самым небольшой объем каждого предмета. Композиция в данном случае не должна иметь глубинно-пространственное решение, глубина ее определяется на уровне рельефной поверхности (акварель, гуашь, тушь, формат 20x20, 4-6 эскизов).

4 семестр

Тема № 1. Знаковые формы в графическом дизайне История развития знаковой системы. Содержание знака. Различимость. Стилистические особенности. Убедительность. Устойчивость. Актуальность.

Тема № 2. Стилизация и трансформация форм в графическом дизайне ч.) Приемы обобщения реальной формы. Силуэтное изображение. Контурное изображение. Декоративная трактовка формы. Геометризация формы. Каллиграфическое изображение формы. Трансформация изображения и переход в метафору.

Тема № 3. Композиционные основы построения знаковых форм Запоминаемость и оригинальность знаковых форм. Ассоциативность и образное звучание знака. Равновесие, единство и замкнутость формы. Универсальность при изменении размера знака. Универсальность колористического решения.

Тема № 4. Создание знаковых форм на основе растительных мотивов Зарисовка с натуры, фиксация целостного впечатления растения. Изучение объемно-пространственной структуры, фактуры, силуэта, пластики. Декоративная переработка формы на основе ритмики и пластики, обобщение формы при одновременном усилении образности. Геометризация формы объекта или выход на каллиграфическое звучание формы (тушь, перо, бумага, 4-6 эскизов).

Тема № 5. Создание знаковых форм на основе животных мотивов Зарисовка с натуры, фиксация целостного впечатления от формы и движения объекта. Изучение объемно-пространственной структуры, фактуры, силуэта, пластики. Декоративная переработка формы на основе ритмики и пластики, характера движения, обобщение формы при одновременном усилении образности. Геометризация формы объекта или выход на каллиграфическое звучание формы (тушь, перо, бумага, 4-6 эскизов).

Тема № 6. Создание знаковых форм на основе предметной среды Зарисовка с натуры, изучение объемно-пространственной структуры, фактуры, силуэта, пластики предмета. Декоративная переработка формы на основе ритмики и пластики, обобщение формы при одновременном усилении образности. Геометризация формы объекта или выход на каллиграфическое звучание формы (тушь, перо, бумага, 4-6 эскизов).

5 семестр

Тема № 7. Коллаж, его использование в графическом дизайне и основные приемы выполнения Основы композиционного построения коллажа. Усиление образного звучание трансформируемого

объекта за счет: а) выделения композиционного центра; б) усиления ритмики, в) введения дополнительного цвета, г) разработки различных фактур.

Тема № 8. Выполнение композиции в технике «коллаж», используя членение плоскости на части (ритмика и метрика) Построение композиции на основе: а) ритмического чередования вводимых объектов; б) метрического чередования вводимых объектов.

Тема № 9. Выполнение композиции в технике «коллаж», используя наложение одного изображения на другое. Усиление образного звучания композиции за счет совмещения двух изображений. Необходимо обратить внимание на то, чтобы получившееся изображение не дробилось и прочитывалось единой формой (тушь, перо, бумага, 4-6 эскизов).

Тема № 10. Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему поворотов геометрических фигур При выполнении композиции данный прием дает возможность усилить динамику за счет введения дополнительной ритмики, образующейся при повороте выбранных геометрических фигур. Данный способ построения коллажа актуально использовать при трансформации объектов, построенных на контрастах (тушь, перо, бумага, 4-6 эскизов).

Тема № 11. Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему замены изображения При выполнении композиции использовать в трансформируемом объекте систему перестановки изображения с одного места на другое или введение новых деталей. Все действия должны быть направлены на организацию грамотного построения композиции, усиление ее первоначального звучания, введение новой информации.

Основные понятия

- Художественный образ. Средства выражения художественного образа.
- Стилизация и трансформация формы.
- Симметрия и ассиметрия.
- Пропорции.
- Форма.
- Цвет. Физиологическое воздействие цвета на человека. Физические ассоциации цвета. Эмоциональные ассоциации цвета. Объективные свойства цвета и реакции которые он вызывает.
- Цветовой тон. Светлота. Относительная яркость. Насыщенность цвета. Чистота цвета.
- Гармония (Равновесие, симметрия сил).
- Фактура. Физическая характеристика фактуры. Эмоциональные ощущения при восприятии фактуры.
- Восприятие формы на плоскости. Геометрическое, оптическое восприятие формы.
- Организация композиции.
- Законы композиции: равновесие; единство и соподчинение; композиционный центр.
- Средства гармонизации композиции: ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб. Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная

Практические занятия

Занятие № 1

Ритмическое и метрическое чередование. Выполнение упражнений: а) метрическое чередование 1:1, 1: 2, ... 1: 6; б) ритмическое чередование с использованием арифметической и геометрической прогрессии

Занятие № 2

Системы пропорционирования. Выполнение упражнений: а) построение композиции на подобных треугольниках; б) деление отрезка в крайнем и среднем отношениях.

Занятие № 3

Выполнение упражнений:

а) система пропорционирования на основе вписанных и описанных квадратов; б) система пропорционирования на основе вписанных и описанных треугольников.

Занятие № 4

Выполнение упражнений: а) построение ряда «Золотое сечение» на основе квадрата.

Занятие № 5

Цветовые гармонии в композиции. Выполнение упражнений: а) цветовой круг по системе И. Иттена; б) однотонные гармонии.

Занятие № 6

Выполнение упражнений: а) создание гармоний родственно-контрастных цветов (таблица); б) создание гармоний родственных цветов (таблица).

Занятие № 7

Выполнение упражнений: создание цветовых гармоний родственно-контрастных цветов а) с помощью равнобедренного треугольника; б) с помощью прямоугольного треугольника.

Занятие № 8

Движение цвета в пространстве по системе В. Кандинского. Выполнение упражнений а) распределение цветов, поддерживающее плановое изображение; б) распределение цветов

Занятие № 9

Цвет – средство выражения художественного образа. Выполнение упражнений: а) выбрать ряд музыкальных произведений, выразить звуковые ощущения в цвете; б) выбрать ряд поэтических произведений, выразить ритмы поэзии в цвете.

Занятие № 10

Цвет в объемно-пространственной композиции. Выполнение упражнений: а) построить объемную композицию, используя работу цвета на усиление визуального восприятия выступающих форм.

Занятие № 11

Цвет в объемно-пространственной композиции. Выполнение упражнений: а) построить объемную композицию, используя работу цвета на усиление визуального восприятия отступающих форм.

Занятие № 12

Цвет как средство организации композиционного центра. Выполнение упражнений: а) построить композицию натюрморта, используя для выделения композиционного центра выступающие цвета; б) построить композицию натюрморта, используя для выделения композиционного центра отступающие цвета; в) проанализировать работу цвета в первом и втором варианте.

Занятие № 13

Стилизация. Выполнение упражнений, используя растительные мотивы: а) зарисовка формы с натуры; б) акцентирование: объема, фактуры, силуэта, пластики; в) декоративная трактовка формы; г) метафорическая трактовка формы

Занятие № 14

Стилизация. Выполнение упражнений, используя различные формы предметной среды: а) зарисовка формы с натуры; б) акцентирование: объема, фактуры, силуэта, пластики; в) декоративная трактовка формы; г) метафорическая трактовка форм

Занятие № 15

Трансформация. Выполнение упражнений: переработка реальной формы в знаковую, используя животные мотивы по схеме: а) зарисовка формы с натуры, б) силуэтное изображение, в) контурное изображение, в) обобщение предметной формы с переходом к линейному изображению, г) геометризация формы объекта (с элементом декора, контурная, силуэтная), д) каллиграфическое изображение объекта (трансформация при помощи лаконичной линии, трансформация с переходом в метафору).

Занятие № 16

Трансформация. Выполнение упражнений: переработка реальной формы в знаковую, используя реальные предметы окружающей среды по схеме: а) зарисовка формы с натуры, б)

силуэтное изображение, в) контурное изображение, в) обобщение предметной формы с переходом к линейному изображению, г) геометризация формы объекта (с элементом декора, контурная, силуэтная), д) каллиграфическое изображение объекта (трансформация при помощи лаконичной линии, трансформация с переходом в метафору).

Содержание самостоятельной работы:

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка реферата* ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
- *Посещение выставок, музеев* предполагает знакомство с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение графических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;
- *Выполнение курсовой работы, проекта* объясняется в соответствующих методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

3. Образовательные технологии

Принципы контекстного обучения наиболее актуальная форма организации учебной деятельности студентов на современном этапе развития образования:

1) Психолого-педагогическое обеспечение личностно-смыслового включения студента в учебную деятельность. Это прежде всего процесс мотивации студента, организация мероприятий на быстрое вхождение в творческие процессы факультета. Целенаправленный настрой студента на деятельностную позицию, который целесообразно осуществлять в процессе моделирования творческих производственных ситуаций, у дизайнеров - это использование метода проектов.

2) Последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов. Это осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий - выполнения различного рода композиций в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» к квазипрофессиональным – выполнению проектов с моделированием производственной деятельности.

3) Проблемность содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе. Этот принцип основывается на использовании проблемного метода при осуществлении учебного процесса. Уже на лекционных занятиях информация не излагается полностью, а определяются проблемы, например, исследовательского характера. Ставится задача создания фирменного стиля, а исследование аналогов ведущих фирм, их особенности и степень полезности для нашего проекта студенты определяют в процессе самостоятельной работы.

4) Адекватность форм организации учебной деятельности студентам и содержанию образования. Все формы организации учебной деятельности у студентов-дизайнеров направляются на формирование профессиональных компетенций, начиная с классической лекции и заканчивая практической деятельностью в области проектирования. Студенты целенаправленно подводятся к принятию собственного решения, преодолению проблемных ситуаций, работе в коллективе, синтезу и анализу своих действий и творческих решений в области проектной деятельности.

5) Ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой). Этот принцип обязателен и наиболее актуален для будущей

профессиональной деятельности дизайнера. В процессе его реализации происходит социализация личности, он учится работать в коллективе, решать профессиональные задачи совместными усилиями, общаться с коллегами и руководителем, получать критические замечания, анализировать, устранять недостатки. При такой форме организации учебного процесса адаптация молодого специалиста на предприятии займет минимальное количество времени.

б) Педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий. Классические педагогические технологии применяются на современном этапе осуществления образовательного процесса дизайнеров. Лекции и практические занятия с использованием проблемных методов и методов проектов были актуальны и при обучении дизайнеров-специалистов, но в данной ситуации необходима модернизация этих технологий и выход на новый этап проектирования профессиональной деятельности, в связи с этим учебный процесс необходимо осуществлять в условиях максимально приближенных к производственным, в связи с этим происходит использование определенного процента интерактивных в классических формах.

7) Открытость, т.е. использование для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых педагогических технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов. Для студентов факультетов дизайна возможно имеет актуальность использование традиций этнопедагогике, а в формировании профессиональных компетенций этнохудожественного компонента.

8) Единство обучения и воспитания личности профессионала учет индивидуально-психологических особенностей и культурных (семейных, национальных, религиозных, географических и др.) контекстов каждого обучающегося. Осуществление комплексного воздействия на студента, формирование профессионализма и социализация личности. В данный процесс возможно использование системно-комплексного подхода, актуального для этнопедагогического воспитания, основанного на концепции этнопедагогического образования Т.И. Баклановой, Т.Я. Шпикаловой,

Л.И. Ершовой, в соответствии с которой возможно формирование современного специалиста, знающего традиции своей национальной культуры.

Из вышеизложенного возможно заключить, что преимущества контекстного обучения заключаются в том, что:

а) студент находится в деятельностной позиции;

б) используется весь потенциал активности студента – от восприятия до принятия собственного решения при работе над проектом;

в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;

г) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и социальных качеств личности дизайнера;

д) студент-дизайнер учится использовать учебную информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции специалиста.

д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся творческая личность дизайнера;

г) в контекстном обучении решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;

д) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект, осуществляющий познавательную, профессиональную, социокультурную деятельность;

е) в контекстном обучении возможно использование любых педагогических технологий – традиционных и новых.

Проектируемый педагогический процесс формирования профессиональных компетенций должен основываться на активном взаимодействии преподавателя со студентом и направлен на приобретение обучающимися системы специальных знаний, умений и навыков, а также опыта творческой профессиональной деятельности работы в коллективе. Формирование компетенций

осуществляется наиболее эффективно, если студент проявляет активность и всесторонний интерес к профессиональной деятельности. В процессе осуществления педагогического процесса мы стремимся вывести студента на высший уровень активности – творческую, основанную на приобретении новых профессиональных знаний и их использовании в совместных творческих проектах, характеризующихся оригинальностью и креативными подходами к способам выполнения.

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при выполнении самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях. Каждый вид самостоятельной работы предполагает наличие проблемы, которую студент учится преодолевать. Данный процесс осуществлялся ими самостоятельно или в команде на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности (увеличение объема информации, полученной на лекционных занятиях для плодотворной практической работы над дизайн-проектом).
- определение предмета деятельности (создание профессионального проекта);
- выбор средств деятельности (плодотворная творческая работа в группе, совместное решение профессиональных задач).

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед ними проблему осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью.

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер, работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и общими проблемами искусства: теоретическими знаниями культурологи, истории, формообразования и композиционного построения художественных произведений, практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо эффективно решать проблему вузовского обучения – проникновение основ фундаментальных наук в практические задания, в следствии этого, при обучении студент усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это активизирует их к освоению профессии.

Разработка профессионально-ориентированных заданий, способствует более эффективному вхождению студента в круг специальных терминов и понятий, связанных с профессиональной деятельностью. Такие задания направлены на развитие профессиональных качеств студентов, они дают возможность активизировать их деятельность в области освоения профессиональных навыков и коммуникации с сокурсниками и преподавателем по отношению к изучаемой теме.

Профессионально ориентированные задания для студентов мы составляли таким образом, чтобы при их решении они приобретали и закрепляли умения определенного уровня, знания терминов, понятий, суждений из сферы будущей профессии. Решение данных задач студентами способствует:

- а) формированию профессиональных умений;
- б) получению продукта учебной деятельности по форме и содержанию приближенного к объекту будущей профессиональной деятельности, в нашем случае создание профессионального проекта (эскизы; чертежи; макеты; художественное произведение, выполненное в материале).

Основным результатом профессионально ориентированной деятельности студентов является продуктивность. Разработка данного вида заданий для студентов интересна тем, что не дает очевидных алгоритмов решения. Процессу их решения сопутствует анализ, сравнение, обобщение, суждение. Необходимость большого количества активных творческих мыслительных действий предопределяется не только целью, но и условиями задания, которое формулируются в понятиях и терминах будущей профессии.

Профессионально-ориентированное задание предполагает высокий уровень самостоятельных творческих действий студента или группы студентов. Каждый из элементов задания должен давать возможность студенту самому принимать решения и осуществлять информационный поиск. В процессе вышеизложенного методического подхода к разработке заданий,

мы создаем условия для развития профессиональной активности студентов, освоения ими совместной деятельности с коллективом.

Таким образом, формируемый нами процесс обучения направлен на воспитание студента, способного к активной профессиональной деятельности. Будущий специалист должен уметь: анализировать проблемы, отличать существенное от несущественного в их решении, выдвигать разнообразные гипотезы, строить модели их решения, уметь выбирать из них наиболее рациональные, а также критически мыслить, анализируя причины и условия разрешения проблемы.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Вопросы к зачету

1. Рассказать об образе в композиции и средствах выражения художественного образа.
2. Рассказать о форме в композиции.
3. Рассказать о цвете и цветовых гармониях в композиции.
4. Рассказать о роли фактуры в композиции.
5. Рассказать об основных законах композиции: «Равновесие» и «Единство и соподчинение».
6. Что представляет собой композиционный центр, его роль в композиции.
7. Рассказать о восприятии формы на плоскости. Дать определение активной и пассивной частям плоскости.
8. Рассказать о средствах гармонизации композиции.
9. Рассказать о ритмических и метрических чередованиях в композиции.
10. Рассказать о пропорциях в композиции и различных системах пропорционирования.
11. Рассказать о контрасте, нюансе и тождестве в композиции.
12. Рассказать о масштабности в композиции.
13. Рассказать о физиологическом воздействии цвета на человека.
14. Рассказать об эмоциональных ассоциациях, вызываемых цветом.
15. Рассказать о восприятии формы на плоскости
16. Рассказать о восприятии точки, линии, пятна на плоскости.
17. Рассказать о симметрии и асимметрии в композиции.
18. Раскрыть характерные особенности фронтальной композиции.
19. Раскрыть характерные особенности объемной композиции.
20. Раскрыть характерные особенности глубинно-пространственной композиции.

21. Рассказать о цвете в композиции, как средстве формирующем художественный образ.
22. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
23. Перечислите основные признаки цвета.
24. Что такое цветовой круг?
25. Назовите известные цветовые модели по имени их создателей.
26. Охарактеризуйте теорию движения цвета в пространстве В. Кандинского.
27. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
28. Приведите пример создания гармоний родственно-контрастных цветов по модели треугольника.
29. Приведите пример создания гармоний родственно-контрастных цветов по модели четырехугольника.
30. Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-дополнительных цветов и как это возможно использовать в композиции.
31. Рассказать о тонально цветовой ритмике в композиции.
32. Рассказать о цвето-тональном равновесии в композиции.

5. Вопросы к экзамену

1. Рассказать об основных принципах организации декоративной композиции.
2. В чем заключается процесс создания композиции.
3. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит?

4. Рассказать об особенностях построения монокомпозиции.
5. Что такое структурный план композиции.
6. Каким образом форма предмета влияет на равновесие композиционного формата?
7. Перечислите виды равновесия в композиции.
8. Каким образом достигается динамизм в композиции?
9. Каким образом строится статичная композиция?
10. Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной композиции?
11. Какова зрительная последовательность в восприятии пространства?
12. Охарактеризуйте известные системы перспективы.
13. Рассказать о приемах стилизации и трансформации в декоративной композиции.
14. Рассказать об особенностях изображения объемных тел в декоративной композиции.
15. В чем различие организации пространства в декоративной и станковой композиции.
16. Какова роль цвета в организации пространства декоративной композиции?
17. Какие приемы придают черты декоративности композиции?
18. Расскажите о приемах стилизации в графической композиции.
19. Расскажите о приемах трансформации в графической композиции.
20. Рассказать о развитии знаковой символики.
21. Рассказать какими бывают художественные символы.
22. Рассказать о знаковых формах в графическом дизайне.
23. Рассказать об образности в знаковых формах.
24. Рассказать о стилистических особенностях знаковых форм.
25. Рассказать о графических приемах создания знаковых форм (силуэтное, контурное, смешанное изображения знака, декоративная трактовка формы, каллиграфическая трактовка формы, геометризация формы).
26. Рассказать о композиционных основах построения знаковых форм.
27. Рассказать об основных характеристиках знаковых форм (запоминаемость, оригинальность, ассоциативность, образность).
28. Рассказать об основных композиционных особенностях знаковых форм (равновесие, единство и замкнутость формы, универсальность при изменении размера, универсальность колористического решения).
29. Рассказать о технике «Коллаж» и ее использовании в графической композиции.
30. Рассказать о материалах, используемых при работе в технике «Коллаж».
31. Рассказать о приемах усиления образного звучания композиции, используемых в технике «Коллаж».

7. Перечень заданий для контрольных работ:

1. Выполнение формальной композиции на основе использования растительных мотивов (ахроматическая, хроматическая).
2. Выполнение формальной композиции на основе использования произведений художников 20 годов XX в. (ахроматическая, хроматическая).
3. Выполнение декоративной композиции на основе использования стиля «Модерн» (ахроматическая).

8. Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы

1. Электронные средства образовательного назначения: диски с работами художников в области формальной, декоративной, графической композиции; диски с работами студентов по вышеуказанным разделам.

2. Учебные пособия: учебная литература по проблемам композиции, таблицы, отражающие основные законы композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения композиции, средств гармонизации композиции.

9. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 баллов.
3. Рубежный контроль – 10 баллов.
4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
6. Премияльные – 10 баллов.

Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

7. Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная:

Белая, Е. Б.

Основы художественного конструирования [Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов спец. 071301 - "Нар. худож. творчество" / Е. Б. Белая ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 36 с. - Библиогр.: с. 35-36. - б. ц.

Мус, Р.

Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7

11. Дополнительная:

Пичушкина, Т. М.

Рациональное планирование и оформление офиса [Текст] : лекция / Т. М. Пичушкина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 39 с. - Библиогр.: с. 39. - 65-.

Павлова, А. А.

Перспектива [Электронный ресурс] : Учебное пособие по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов / А. А. Павлова, Е. Ю.

11. Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы

1. Электронные средства образовательного назначения: диски с работами художников в области формальной, декоративной, графической композиции; диски с работами студентов по вышеуказанным разделам.

2. Учебные пособия: учебная литература по проблемам композиции, таблицы, отражающие основные законы композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения композиции, средств гармонизации композиции.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор(ы) Романова Л.Н. _____

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____ .

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

_____ О.А. Будариной

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

_____ М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

«06» октября 2015 г.

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРОПЕДЕВТИКА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн среды, Графический дизайн

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

1. Определение термина композиция в дизайне:

- a. Процесс и результат объединения отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.
- b. Средство передачи на плоскости смысловой, текстовой или изобразительной информации, а также чисто художественной разработки формы.
- c. Средство, вызывающее у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения по поводу графической формы, способствует достижению ее выразительности.

2. Средства гармонизации композиции:

- a. Рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, образность.
- b. Точка, линия, пятно, цвет.
- c. Нюанс, контраст, статика, динамика, симметрия, асимметрия, метр, ритм, масштаб.

3. Определение линейно-пластической формы:

- a. Форма, имеющая слабовыраженную, но определенную толщину и выражающаяся в одном направлении- в длину, ширину или высоту, воплощенная в том или ином материале она обладает некой массой.
- b. Форма, преимущественно развивающаяся в глубину и воспринимающаяся изнутри.
- c. Форма, пространственные элементы которой развиваются в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности.

4. Плоскостная форма – это ...

- a. Это вид пластической формы характеризующийся развитием в одном координатном направлении.
- b. Это вид пластической формы характеризующийся одновременным развитием в двух координатных направлениях.
- c. Это вид пластической формы характеризующийся одновременным развитием в трех координатных направлениях.

5. Что такое фактура?

- a. Особый тип поверхности, занимающий промежуточное место между такими состояниями плоскостной формы, как гладкая поверхность и рельеф.
- b. Гладкая поверхность без рисунка.
- c. Грубая поверхность с сильно выступающим рисунком.

6. Что такое текстура?

- a. Грубая поверхность с сильно выступающим рисунком.
- b. Гладкая поверхность без рисунка.
- c. Гладкая поверхность с плоским рисунком.

7. Дайте определение рельефа

- a. Выпуклое изображение на плоскости.
- b. Изображение объемного предмета на гладкой поверхности.
- c. Объемно-пространственное изображение проектируемого или существующего сооружения

8. Композиционный признак объемной формы

- a. Расположение на плоскости
- b. Расположение в пространстве
- c. Расположение на планшете

9. Что такое пространственная форма

- a. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали при незначительном развитии в глубину.
- b. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали при значительном развитии в глубину.
- c. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали, не развивающийся в глубину.

10. В чем заключаются характерные черты объемно-пространственной композиции?

- a. Развитие элементов по одной оси, плоскостное восприятие
- b. Пренебрежение графическо-пластическими средствами, применение разнохарактерных пластических элементов
- c. Развитие пространственных элементов в трех координатных направлениях, при соблюдении компактности; восприятие с разных сторон; планировочное решение; пластическая моделировка форм

11. Каковы характерные черты глубинно-пространственной композиции?

- a. Замкнутое расположение форм, обособленных друг от друга
- b. Доминирование второстепенных форм, замкнутость
- c. Развитие в глубину, восприятие изнутри, открытость, планировка, формирование композиционного центра

12. Дайте определение понятию «композиционный центр».

- a. Ключевое понятие композиции, доминанта. Ставит главные пластические цветографические сюжетные акценты, важный инструмент композиционной выразительности
- b. Связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе составляют определенную форму
- c. Расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте на плоскости

13. Дайте определение понятию рациональность в композиции.

- a. Выявление композиционного центра.
- b. Логическая обоснованность, целесообразность формы.
- c. Одновременное развитие композиции по вертикали и горизонтали.

14. Что такое тектоничность?

- a. Взаимосвязь силуэтов, фактур и рельефов в конструкции.
- b. Развитие композиции в трех координатных направлениях.
- c. Степень отражения на поверхности формы её конструктивной основы.

15. Дать определение структурности в композиции.

- a. Количество и относительное расположение композиционных элементов.

- b. Отражение на поверхности формы ее конструктивной основы.
- c. Расположение композиционных элементов на одинаковом расстоянии друг от друга.

16. Что такое принцип органичности в композиции?

- a. Отражение четкое и глубокое раскрытие в композиции определенной художественной идеи
- b. Построение композиции с учетом закономерностей формообразования с проявляющейся в природе
- c. Построение композиции с переходом старой формы в новую форму

17. В чем заключается принцип целостности в композиции

- a. Передача в композиции освоение образной формы во времени и пространстве
- b. Построение композиций ориентированные на крупные фигуры и их соответствие
- c. Достижения целостности композиции комбинирующая в себе все средства и приемы построения композиции

18. Дать определение контрасту в композиции.

Контраст в композиции это-

- a. Степень различия элементов в композиции
- b. Степень сходства элементов по цвету
- c. Степень различия элементов по цвету

19. Дать определению нюансу в композиции.

Нюанс в композиции это-

- a. Степень сходства элементов в композиции
- b. Степень малого различия элементов композиции
- c. Степень малого цветового сдвига в композиции

20. Основные черты статичной композиции.

Статичная композиция это-

- a. Степень стабильности элементов композиции
- b. Степень «мертвых» элементов композиции
- c. Степень неизменных элементов композиции

21. Основные черты динамичной композиции.

- a. Композиция имеет устойчивую основу, в которой двигаются отдельные элементы.
- b. Композиция имеет стремительный характер, формы гибкие, изменяющиеся по структуре, комбинаторные.
- c. Статичные формы в композиции устремлены в одном направлении с нарушенной симметрией.

22. Что такое симметрия (дать определение)?

- a. Средство, при котором композиция выражается посредством нескольких композиционных осей.
- b. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси имеет небольшие отклонения отдельных элементов.
- c. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси одинаково.

23. Что такое асимметрия?

- a. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси имеет значительные отклонения.
- b. Средство, при котором композиция выражается посредством нескольких перпендикулярных осей.
- c. Средство, при котором имеется значительное расхождение второстепенных осей с главной осью композиции.

24. Характерные черты метричной композиции

- a. Композиция основана на повторении равных элементов.
- b. Композиция основана на равномерном изменении элементов и их свойств.
- c. Композиция равномерно изменяется на основе элементов.

25. Характерные черты ритмичной композиции

- a. Композиция основана на повторении неравных элементов.
- b. Композиция не основана на нестабильном изменении групп элементов и их свойств.
- c. Композиция основана на неравномерном изменении элементов и их свойств.

26. Что такое тождество (дать определение)?

- a. аналогия элементов
- b. резкое отличие элементов композиции
- c. связь различных частей в одно целое

27. Что такое пропорции (дать определение)?

- a. абсолютная величина формы
- b. соразмерность двух и более отношений
- c. порядок чередования элементов композиции

28. Что такое золотое сечение?

- a. соответствие формы конструкции
- b. одинаковое расположение элементов относительно главной оси, проходящей по центру горизонтальной и вертикальной композиционной плоскости
- c. величины, которые соотносятся между собой так же, как одна из них относится к составленному из них целому

29. Что такое масштаб (дать определение)?

- a. относительная величина формы, несоразмерная с другой исходной величиной
- b. структурная связь элементов, имеющих разное композиционное значение и отличающихся разными композиционными свойствами
- c. относительная величина формы, соразмерная в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане, с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека

30. Виды масштаба (перечислить)

- a. размерный и линейный
- b. цифровой и линейный
- c. композиционный и численный

КЛЮЧ

Номер вопроса	Ответ
1	A
2	C
3	A
4	B
5	A
6	C
7	A
8	B
9	A
10	C
11	C
12	A
13	B
14	C
15	A
16	B
17	C
18	A
19	A
20	A
21	B
22	C
23	A
24	A
25	C
26	A
27	B
28	C
29	C
30	B

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО
Деканом факультета МАИС
_____ О.А. Будариной

УТВЕРЖДЕНО
Зав. кафедрой дизайна
_____ М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОПЕДЕВТИКА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн костюма

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва
2015

3. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины **пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)** являются:

1. Ознакомление студентов с композиционными элементами: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство.

2. Приемами гармонизации композиции костюма: контраст, нюанс, тождество; масштаб, масштабность; симметрия, асимметрия; пропорции, ритм; статика, динамика, композиционный центр.

В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к выпускнику специальности «Дизайн», квалификации «Дизайнер» (дизайн костюма данная дисциплина цементирующее средство (фундамент), профессиональной подготовки дизайнеров, система ориентации на будущее. Классические пропедевтические курсы особенно активно формировались в 20-е годы и продолжают развиваться и существовать во всех художественно - промышленных школах.

Цель курса - формирование активной творческой личности, способной креативно решать задачи в области дизайн костюма;

овладение основами теоретических знаний в области пропедевтики и способами их практического применения в профессиональной деятельности

- постижение смысла профессии дизайнера на основе глубокого изучения морфологических средств композиции.

Задачи курса:

- Развитие абстрактного образного мышления;
- Освоение навыков и технических средств практической деятельности;
- Изучение теории по разделам формообразования;
- Развитие творческих способностей к синтезу;
- Развитие творческих способностей целостного видения мира.

Через постижение конкретных, базисных основ предмета - к высокой цели созидания. Роль дизайнера в современном обществе - созидание гармоничного предметного мира. Пропедевтические курсы:

- обычный - построенный на освоении основ и законов композиции;
 - стайлинг - в основу которого положена тщательная проработка формы;
- системный - опирающийся на широкие обобщения, выявление внутренних и внешних связей проектируемых объектов составляют основу такого понятия как «профессионализм».

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Целями освоения дисциплины (модуля) *Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)* являются:

Курс «Пропедевтика» является частью цикла профилирующих дисциплин, формирует развитие творческих способностей студентов, раскрывает общие понятия, связанные с логикой построения композиции костюма, условно-пропорциональной схемы фигуры человека и творческого мышления в поисках наилучших вариантов стилизации фигуры человека и подачи эскизов моделей одежды в графике. Занятия композицией в системе художественного образования открывает более широкие возможности для раскрытия индивидуальности студента, повышению творческой мыслительной активности. Пропедевтика является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации среды и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, воображения, памяти. В процессе изучения данной дисциплины студенты осуществляют интеллектуально-образное познание действительности и отражение ее в художественных образах.

В ходе изучения курса «Пропедевтика» студенты работают карандашом, тушью, акварелью, гуашью, создают эскизы по законам композиции, развивают навыки анализа свойств формы костюма.

Изучение курса базируется на знаниях, полученных по дисциплинам: – спец. рисунок;

- архитектоника;
- декоративная живопись;
- история костюма и кроя;
- история искусств;
- цветоведение и колористка.

В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к выпускнику специальности «Дизайн», квалификации «Дизайнер» (дизайн костюма) объектами профессиональной деятельности его являются предметы, произведения в области дизайна костюма. В связи с этим студенты должны освоить необходимые законы, принципы, методы и средства художественно-композиционного формообразования.

Решаемые задачи дисциплины:

- развитие мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер личности студента;
- развитие композиционного мышления (логического, образного, ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений в области формообразования, композиционного построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типичное и отражать в образной форме.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать:

- основы композиции и основные его виды;
- средства и приемы гармонизации композиции (ритм, пропорции, контраст, нюанс, тождество, масштаб);
- Основные законы композиционного построения (равновесие, единство и соподчинение);

- композиционное решение листа при размещении изображения на плоскости;
- поиск основных пропорций, движение больших масс, пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, поиск образа;
- что такое композиционный центр и способы его организации;
- законы колористики и движения цвета в пространстве;

уметь:

- применять различные композиционные решения в проектировании костюма;
- трансформировать абстрактные объекты и понятия в элементы костюма;
- целостно воспринимать мир;
- передавать фактуру и текстуру в эскизной графике;
создавать художественное произведение с ярко выраженным образным звучанием;
- применять декор в композиции костюма.

владеть:

- принципами формообразования;
- навыками синтеза костюмного образа;
- техникой передачи фактуры и текстуры ткани костюма;
- принципами художественно-образного выражения, как способа организации изображения по формальным и смысловым признакам.

Студенты, изучая дисциплину «Пропедевтика» должны освоить понятия - форма, симметрия и асимметрия, изучить основные законы – «равновесие», «единство и соподчинение», а также знать и использовать на практике средства гармонизации композиции.

Организация учебного процесса основана на интеграции с другими дисциплинами учебного плана (рисунок, живопись).

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее дисциплине профессионального цикла «Проектирование костюма».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Наименование компетенции	Код компетенции
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей достижения	ОК-1
Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения	ПК-1
Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основам академической живописи; современной шрифтовой культурой; приемами	ПК-2

Наименование компетенции	Код компетенции
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями	
Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений	ПК-3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Аудиторные занятия (всего)	144		
В том числе:			
Лекции	4	2	2
Практические занятия	140	70	70
Семинары			
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
В том числе:			
Реферат			
Другие виды самостоятельной работы			
Вид аттестации (зачет, экзамен)		зачет	экзамен
Общая трудоемкость	часы	216	
	зачетные единицы	6	

Тематический план

1 курс 1 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Вводная лекция по теме: «Основной закон и свойство композиции. (Выразительность,	1	1	2		2		

	целостность, законченность, равновесие, соразмерность, соподчинение, композиционный центр».						
2	Лекция по теме: «Средства гармонизации композиции». Использование метода простых геометрических форм квадрат и прямоугольник. Тема: симметрия и асимметрия.				4		
3	Выполнение фор- эскизов и эскизов с использованием простых геометрических форм: треугольник по теме контраст форм.				4		
4	Вводная лекция по теме: «Графические фактуры». Выполнение фор-эскизов и эскизов с использованием простой геометрической формы – круг, по теме: «контраст фактур».				4		
5	Вводная лекция по теме: «Ритм в композиции костюма». Выполнение эскизов с ритмической организацией частей и деталей формы по вертикальному, горизонтальному, диагональному направлениям.				4		
6	Вводная лекция по теме: «Элементы композиции костюма. Форма. Силуэт».				4		
7	Ассоциативные силуэты в графических фактурах.				4		
8	Вводная лекция по теме: «Виды силуэтов: прямой,		2		4		

	трапециевидный, прилегающий, полуприлегающий, овальный».						
9	Вводная лекция по теме: «Пластика костюма».				4		
10	Выполнение фор-эскизов прямого силуэта с использованием пластики ткани.				4		просмотр Рубежный контроль 1, 8
11	Выполнение эскизов трапециевидного силуэта с пластическим решением.				4		
12	Выполнение эскизов прилегающего силуэта.				4		
13	Выполнение эскизов овального силуэта.		3		4		
14	Вводная лекция по теме: «Зрительные иллюзии в композиции костюма».				4		
15	Выполнение фор-эскизов с иллюзией трехмерного пространства.				4		
16	Выполнение фор-эскизов с иллюзией «оп-арт».				4		
17	Выполнение фор-эскиза многофигурной композиции.				4		
18	Контрольная работа (Выполнения планшета).				4		
	Всего часов:			2	76, 8		Контрольная раб. 3

1 курс 2 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семина	п/г	с/р	

					ры			
1	Вводная лекция по теме: «Цвет, колорит в композиции костюма, теория гармонических сочетаний.».	2	1		1	2		
2	Выполнение двух фигурных композиции с тремя цветами: белый, красный, черный.							
3	Выполнение двух фигурных композиции с тремя цветами: белый, красный, черный.							
4	Вводная лекция по теме: «Декор в композиции костюма».							
5	Выполнение двух фигурных композиции с применением растительных мотивов как декор.		2		1	2		
6	Вводная лекция по теме: «Фактура и текстура ткани».				1	2		
7	Выполнение эскизного ряда с применением различных фактур ткани.				1	2		
8	Выполнение эскизного ряда с применением различных фактур ткани.				1	2		
9	Выполнение эскизного ряда, используя растяжку цвета по цветовому кругу.		3		1	2		просмотр
10	Выполнение эскизного ряда, используя растяжку				1	2		

	цвета по цветовому кругу.							
11	Выполнение эскизного ряда, используя гармонии родственных цветов.				1	2		Рубежный контроль
12	Выполнение эскизного ряда, используя гармонии родственных цветов.				1	2		просмотр
13	Выполнение эскизного ряда, используя гармонии контрастных цветов.		4		1	2		
14	Выполнение эскизного ряда, используя гармонии контрастных цветов				1	2		просмотр
15	Выполнение эскизного ряда используя выступающие и отступающие цвета.				1	2		
16	Выполнение эскизного ряда используя выступающие и отступающие цвета.				1	2		
17	Выполнение фор-эскизов к планшету.				1	2		
18	Выполнения планшета.				1	2		
								экзамен
	Всего часов:							

Содержание программы вместе семинарами

1 семестр

Тема 1. Понятие о композиции. Основы композиции костюма

Основной закон и свойства композиции костюма. Свойство композиции. Композиционный центр. Средства гармонизации костюма. Равновесие, соподчинение, соразмерность. Целостность, выразительность, законченность.

Тема 2. Выразительные средства и приемы гармонизации композиции костюма

Статика и динамика костюма. Симметрия. Асимметрия Масштаб. Пропорция. Алгоритм пропорционального решения костюма. Масштабность в костюме. Контраст. Нюанс. Тожество. Графические фактуры. Ритмическая организация костюма.

Тема 3. Элементы композиции костюма

Элементы композиции. Форма. Силуэт. Прямой силуэт костюма. Трапециевидный силуэт костюма. Прилегающий силуэт «Х». Овальный силуэт. Ассоциативные силуэты в пятнах. Ассоциативные силуэты в графических фактурах.

Тема 4. Зрительные иллюзии в композиции костюма

Ритмика и иллюзия в костюме. Зрительные иллюзии в костюме. Иллюзия в стиле «оп арт». Иллюзия полосатой ткани. Иллюзия расчленения формы с введением трехмерного пространства.

2 семестр

Тема 4. Цвет в композиции костюма

Цвет как средство композиции костюма. Хроматические и ахроматические цвета. Гармония цветового круга. Родственные цвета. Контрастные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Гармоничное сочетание трех цветов (черный, белый, красный). Семантика цвета. Систематизация цвета. Цветовые предпочтения потребителей.

Тема 4. Фактура в композиции костюма

Декор в композиции костюма. Фактура и текстура в композиции костюма.

Фактура в эскизной графике. Растительные мотивы, как декор костюма.

Орнамент русского народного костюма в современном костюме.

5. Образовательные технологии (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Мастер-класс: организация мастер-класс по коллажу с использованием 3-х разных геометрических фигур.

Семинары: занятия проводятся в форме семинара, где каждый учащийся выступает докладчиком, освещая тот или иной аспект выбранной темы и показывая подобранные к своему докладу иллюстрации.

Контрольная работа: занятия проводятся заранее подготовленным иллюстрированным материалом по основным свойствам и законам композиции.

Цель: закрепить полученные теоретические знания.

Коллоквиум: (лат. *colloquium* — разговор, беседа)

Коллоквиум (собрание) — научное собрание, целью которого является слушание и обсуждение доклада.

Коллоквиум (экзамен) — форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах. Как правило, представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене.

Вопросы к дисциплине

1. Свойства композиции.
2. Средства гармонизации костюма.
3. Пропорции в композиции костюма.
4. Масштаб и масштабность.
5. Контраст, нюанс, тождество.
4. Статика и динамика.
5. Симметрия и асимметрия в композиции костюма.
6. Ритмика в композиции костюма.
7. Модные силуэты нынешнего сезона. Виды силуэтов.
8. Зрительные иллюзии в композиции костюма.
9. Иллюзия полосатой ткани.
10. Иллюзия «оп арт».
11. Иллюзия психологического отвлечения.
12. Иллюзия трехмерного пространства.

13. Цвет и колорит в композиции костюма.
14. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
15. Декор в композиции костюма.
16. Текстура и фактура текстильных материалов.
17. Выступающие и отступающие цвета.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1. Содержание учебного материала охватывает: лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов.
2. Формы контроля:
 - по итогам I семестра – **контрольная работа**
 - по итогам II семестра –
 - по итогам III семестра – **зачет**
 - по итогам IV семестра – **зачет**
 - по итогам V семестра – **экзамен**
3. Основные виды учебной деятельности студентов и их общая семестровая балльная оценка:
 - Посещение лекций и семинаров) – 2 балла
 - Выступление на семинаре (*выполнение творческого проекта, практич. или лаборат. работы, творческий показ, композиция, другое*) – 10 баллов
 - Самостоятельная работа – 2 балла
 - Рубежный контроль – 10 баллов
 - Премиальные – 10 баллов
4. Зачетная и экзаменационная сессия
 - Допускаются к сессии студенты, набравшие по итогам работы в семестре не менее 40 баллов и выше
 - В течение семестра максимальное количество баллов – **70 баллов**
 - Шкала оценок/баллов за экзамен (зачет):
 - «отлично» - 30 баллов
 - «хорошо» - 20 баллов
 - «удовлетворительно» - 15 баллов
 - «неудовлетворительно» - менее 15 баллов
5. Критерии оценок рубежного контроля:
1-5 баллов – предусматривает наличие следующих компетенций, если студент **знает**:
 - основные категории и понятия
 - основные категории и понятия композиции костюма;
 - элементы композиции костюма;
 - о роли цвета в композиции костюма

умеет:

- применять различные композиционные решения в проектировании костюма;
- трансформировать абстрактные объекты и понятия в элементы костюма;
- целостно воспринимать мир;
- передавать фактуру и текстуру в эскизной графике;
- применять декор в композиции костюма.

балла – если не владеет 2-3 компетенциями;

1-3 балла ставится, если студент слабо овладел знаниями по курсу (знает меньше половины).

6. Сумма баллов, набранных по всем видам учебной деятельности, оценивается по **100-бальной** шкале:

- «отлично»- от 85-100 баллов
- «хорошо»- от 70-84 баллов
- «удовл.»- от 55-69 баллов
- «неудовл.» - менее 55 баллов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Компьютер и дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом; учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Методические указания и материалы преподавателя, оборудование для мастерской-класса для рисования: табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя.

а) основная литература:

1. **Квасов А.С.** Основы художественного конструирования промышленных изделий: учеб. пособие для вузов / - М.: Гардарики, **2006**. - 95 с. - ISBN 5-8290264-9
2. Объемно-пространственная композиция: учебник / **Степанов А. В.**, Мальгин В. И., Иванова Г. И., и др.; 3-е изд., стереотип. - М.: Архитектура-С, **2007**. - 256 с. - ISBN 5-9647-0003-9: 259-53

Гриф (Министерство Образования)

3. Объемно-пространственная композиция: учебник / **Степанов А. В.**, Мальгин В. И., Иванова Г. И., и др.; 3-е изд., стереотип. - М.: Архитектура-С, **2004**. - 256 с. - ISBN 5-9647-0003-9
4. **Ветрова И. Б.**
Неформальная композиция: от образа к творчеству: учеб. пособие / И. Б. Ветрова. - М.: Ижица, **2004**. - 174 с.: ил. - ISBN 5-94837-010-0: 260р.00к.
5. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по спец. "Изобразительное искусство" / - М.: ВЛАДОС, **2006**. - 144 с. - ISBN 5-691-01055-7

б) дополнительная литература:

1. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю.. Моделирование и художественное оформление одежды. – М, 2001.
2. Пармон Ф. М., Композиция костюма. – М, 1985.262с.
3. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. – М.: Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 184с.: ил.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Бусыгина О.М. Кравцова Т.А. Пропедевтика (основы конструирования в дизайне одежды)
<http://www.twirpx.com/file/894067/>

Содержание самостоятельной работы:

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка реферата* ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
- *Посещение выставок, музеев* предполагает знакомство с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение графических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;
- *Выполнение курсовой работы, проекта* объясняется в соответствующих методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента

8. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
 9. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 баллов.
 10. Рубежный контроль – 10 баллов.
 11. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
 12. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
 13. Премияльные – 10 баллов.
- Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Текущий контроль

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам.

Типовые задания для выявления уровня сформированной компетенций: практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными.

Промежуточная аттестация

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, клаузула.

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы.

Типовые задания для выявления уровня сформированной компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: зачет, экзамен.

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов.

Типовые задания для выявления уровня сформированной компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)

Методические указания и материалы преподавателя, оборудование для мастерской-класса для рисования: табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя.

Компьютер и дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом; учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций Пр ООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций Пр ООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор(ы) Матевосян А. С.

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО
Деканом факультета МАИС
_____ О.А. Бударинной

УТВЕРЖДЕНО
Зав. кафедрой дизайна
_____ М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОПЕДЕВТИКА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн среды

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2014**

4. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) пропедевтика являются:

- *формирование активной творческой личности, способной креативно решать задачи в области дизайна;*
- *овладение основами теоретических знаний в области пропедевтики и способами их практического применения в профессиональной деятельности.*
- *овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, связанными с проектной деятельностью и дизайном, необходимыми специалисту – дизайнеру;*
- *умение комплексно применять в организации архитектурно – пространственной среды средств визуальных коммуникаций.*
- *научить решать основные задачи проектирования и классификации видов и форм визуальных коммуникаций.*

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Пропедевтика» входит в блок специальных дисциплин профессионального цикла, предназначен для формирования активной творческой личности. Дисциплина имеет особое значение в процессе обучения дизайнеров, она ориентирует студентов на креативный подход к осуществляемой ими деятельности и является одним из предметов, способствующих активному развитию творчества студентов. Занятия композицией в системе художественного образования открывает более широкие возможности для раскрытия индивидуальности студента, повышению творческой мыслительной активности. Пропедевтика является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации среды и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, воображения, памяти. В процессе изучения данной дисциплины студенты осуществляют интеллектуально-образное познание действительности и отражение ее в художественных образах.

Художественно-творческая деятельность, осуществляемая студентами в процессе освоения предмета, имеет свою специфику и позволяет формировать основы творческого мышления студентов: активность, гибкость, вариантность, новизну, самостоятельность и индивидуальность. При реализации этой программы целесообразно предлагать студентам принимать собственные решения при выполнении учебных задачи, содержание и структура которых направлены на повышение творческой мыслительной активности. Приобретенные в процессе деятельности знания, умения и навыки должны становиться руководством к творческому осмысленному действию.

В процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» происходит разностороннее воздействие на студента, формируются его эмоциональная, мотивационная, интеллектуальная сферы. Его деятельность основывается на теоретических знаниях и практических умениях. Необходимым условием при выполнении работы является умение творчески мыслить, обладание волевыми качествами, увлечение художественным образом и стремление воплотить его в собственной деятельности. Данная дисциплина дает возможность воспитывать у студентов активное и целенаправленное отношение к творчеству, умение: видеть проблему; способность мобилизовать личный опыт для постановки гипотезы; определить пути и способы решения задач, оформить возникшие идеи в виде логических, образных, графических структур.

Студенты в процессе изучения дисциплины должны осмыслить, что данный предмет предполагает с одной стороны творческий процесс создания художественного образа, с другой – знание и использование комплекса средств, законов, правил, приемов, служащих наиболее полному и выразительному решению замысла. Художественный образ не адекватное отражение предмета, он несет в первую очередь авторское отношение, включает эмоциональную оценку, требует владения определенными средствами его выражения, для этого студентам необходимо освоить работу с различными графическими материалами.

Средства выражения художественного образа – это форма (линия, пятно, точка), цвет и фактура. Студенты, создавая собственные композиции, должны осознать, что каждый образ требует

своих средств выражения. Они должны уметь подбирать графический материал, использовать те композиционные приемы, которые работают на создание определенного образного звучания, видеть и усиливать детали и моменты, работающие на определенное звучание композиции.

Работа со студентами в процессе изучения данной дисциплины делится на ряд этапов. Первоначально осуществляется художественно-творческий поиск, заключающийся в выработке и воплощении первоначальных идей в эскизно-графической форме. Разработка эскизов позволяет сформировать творческий замысел. Сначала выполняются форэскизы – кратковременные зарисовки, где идет поиск формы, образование пространства, пластики, цвета, фактуры. Здесь предоставляется возможность студентам использовать всевозможные графические средства и материалы. В эскизе студенты воплощают дальнейшие идеи и замыслы, затем решают проблемы создания объемно-пространственного макета, определяют характер, силуэт, движение, цветовое и фактурное звучание произведения. Эскиз должен соответствовать ряду требований: креативность, эмоциональность, выразительность, доступность для восприятия, яркое образное звучание; высокий художественный уровень выполнения.

При изучении дисциплины студенты должны научиться построению объемно-пространственных и плоскостных композиций. При работе над плоскостной композицией тема может решаться как графическими материалами, так и в технике «коллаж», объемные работы актуально выполнять на основе «бумажной пластики», также возможно использование современных пластических материалов (полимерные пластики, паперклей и др.). Актуально объяснить студентам в процессе работы над формальной композицией способы перехода к созданию объектов полиграфического дизайна (открытка, плакат, реклама).

Решаемые задачи дисциплины:

- развитие мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер личности студента;
- развитие композиционного мышления (логического, образного, ассоциативного);
- формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений в области формообразования, композиционного построения плоскостных, объемных рельефных объектов, их цветового и фактурного решения;
- активизация творческой деятельности студентов;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типичное и отражать в образной форме.

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:

знать:

- что представляет собой художественный образ произведения, каковы средства его организации;
- основные виды композиции;
- законы цветоведения,
- законы движение цвета в пространстве;
- законы визуального восприятия плоскостных и объемно-пространственных объектов;
- основные законы композиционного построения (равновесие, единство и соподчинение);
- что такое композиционный центр и способы его организации;
- средства гармонизации композиции (ритм, пропорции, контраст, нюанс, тождество, масштаб);

уметь:

- создавать художественные произведения с ярко выраженным образным звучанием;
- осуществлять мыслительную и практическую деятельность по созданию произведения на основе грамотного применения основных законов композиционного построения;
- уметь организовывать поэтапную работу над проектом (предпроектное исследование, творческий поиск, эскизирование, мекетирование, выполнение проекта в материале) и грамотно выполнять его в соответствии с существующими правилами;
- на основе изучения теоретического материала и практической деятельности сформировать общие правила решения композиционных задач для различных видов художественного творчества.

владеть навыками:

- создания художественного образа произведения;
- построения плоскостных, рельефных, объемно-пространственных композиций;
- стилизации и трансформации объектов;
- создания макетов из различных материалов;
- работы с графическими материалами.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Понятия и конструкции, используемые в курсе, отбираются таким образом, чтобы наиболее ярко показать что пропедевтика является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и принципов визуальной организации пространства и средств образной выразительности, способствует развитию творческого мышления, воображения, памяти.

Содержание курса, таким образом, направлено на формирование у студентов умения интеллектуально-образного познания действительности и отражения ее в художественных образах, в процессе чего происходит: развитие творческого мышления, студенты учатся принимать собственные решения при выполнении учебных задач, творчески осмысливать действительность.

Программа строится таким образом, чтобы в процессе занятий студенты осмыслили то, что данный предмет предполагает с одной стороны творческий процесс создания художественного образа, с другой – знание и использование комплекса средств, законов, правил, приемов, служащих наиболее полному и выразительному построению композиции.

Студенты, изучая дисциплину «Пропедевтика» должны освоить понятия - форма, симметрия и асимметрия, изучить основные законы – «равновесие», «единство и соподчинение», а также знать и использовать на практике средства гармонизации композиции.

Организация учебного процесса основана на интеграции с другими дисциплинами учебного плана (рисунок, живопись, техника графики).

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее дисциплине профессионального цикла «Проектирование».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Наименование компетенции	Код компетенции
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей достижения	ОК-1
Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-	ПК-1

Наименование компетенции	Код компетенции
проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения	
Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно - конструктивного построения и основам академической живописи; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями	ПК-2
Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений	ПК-3

12. Структура и содержание дисциплины (модуля) _____

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Аудиторные занятия (всего)	144		
В том числе:			
Лекции	4	2	2
Практические занятия	140	70	70
Семинары			
Самостоятельная работа (всего)	72	36	36
В том числе:			
Реферат		реферат	
Другие виды самостоятельной работы			
Вид аттестации (зачет, экзамен)		экзамен	экзамен
Общая трудоемкость	часы	216	
	зачетные единицы	6	

3 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

				ле кц ии	семи нар ы	п/г	с/р	
1	Образ в композиции. Средства выражения художественного образа.	3	1	1				опрос
2	Основные законы композиции. Восприятие формы на плоскости.		1	1			1	опрос
3	Средства гармонизации композиции.		2	2			1	опрос
4	Виды композиции. Формальная композиция.		2	2			1	опрос
5	а) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя метрическое чередование. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя ритмическое чередование		3		2		1	просмотр
6	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя модульное построение.		4		2		1	просмотр
7	Выполнение формальной композиции (ахроматической), используя различные системы пропорционирования		5		2		1	просмотр

	я.						
8	а) Создание фактуры. б) Выполнение формальной композиции (ахроматической), организуя композиционный центр несколькими элементами.		6		2		1 просмотр
9	Выполнение формальной композиции (ахроматической), с применением контрастных отношений.		7		2		1 просмотр
10	Организация нюансного ряда.		8		2		1 просмотр
11	Организация композиции с выявлением нюансного изменения.		9		2		1 просмотр
12	Выполнение ахроматической ассиметричной формальной композиции (расположение композиционного центра определить по средствам закона «Золотое сечение»).				2		1 просмотр
13	Организация композиции с введением условного источника света.		11		2		1 просмотр
14	Организация серии композиций с выявлением образного начала.		12		2		1 просмотр
15	Организация композиций на тему "предмет в среде"		13		2		1 просмотр
16	Рельеф на тему "Промышленная зона".		14		2		1 просмотр
17	Фронтальная		15		2		1 просмотр

	композиция с развитой глубинной характеристикой и метроритмическими членениями поверхности.							
18	Объемная композиция на тему "Контраст".		16		2		1	просмотр
19	Инсталляция с использованием средств гармонизации.		17 18		2		1	просмотр
	Всего часов:	6			30			зачет

4 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Цвет в композиции. Две основные группы цветов.	4	1	1				опрос
2	Теории гармонических сочетаний.		1	1				опрос
3	Движение цвета в пространстве.		2	2				опрос
4	Цветовой круг, как замкнутый спектр. Основные признаки цвета.		2	2				опрос
5	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя однотоновые гармонии.		3			2	1	просмотр

6	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя однотоновые гармонии.		4			2	1	просмотр
7	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных цветов.		5			2	1	просмотр
8	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственных цветов.		6			2	1	просмотр
9	Выполнение статичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием.		7			2	1	просмотр
10	Выполнение динамичных формальных композиций с ярко выраженным ассоциативным звучанием: «Испуг», «Буря», «Порыв».		8			2	1	просмотр
11	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур.		9			2	1	просмотр

12	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя гармонии родственно-контрастных цветов, найденных на основе цветового круга и геометрических фигур.		10			2	1	просмотр
13	Выполнение статичной формальной композиции (хроматической), используя модульное построение.		11			2	1	просмотр
14	Выполнение динамичной формальной композиции (хроматической), используя модульное построение.		12			2	1	просмотр
15	Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой распределение цветов поддерживает одноплановость изображения.		13			2	2	просмотр
16	Выполнение формальной композиции (хроматической) в которой четко просматриваются три пространственных плана (передний, средний, дальний).		14			2	2	просмотр
17	Выполнение формальной композиции (хроматической),		15 16			2	2	просмотр

	где используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных оттенков.							
18	Выполнение формальной композиции (хроматической) в рельефе и объеме.		17 18			4	2	просмотр
Всего часов:				6		30	18	зачет

5 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Основные принципы организации пространственной композиции.	5	1	1			2	опрос
2	Стилизация в пространственной композиции.		1	1			2	опрос
3	Трансформация в пространственной композиции.		2	2			2	опрос
4	Преобразование декоративной композиции в пространственную.		3	2			2	опрос
5	Стилизация архитектуры.		9			4	4	просмотр
6	Выполнить статичный натюрморт, декорированный орнаментом.		6			2	2	просмотр
7	Выполнить динамичный натюрморт,							просмотр

	декорированный орнаментом.							
8	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов, где за счет цвета передано ощущение трех планов.		7			2	2	контрольная работа
9	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов, где за счет цвета передано ощущение единого плана.		8			2	2	просмотр
10	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов используя прием оверлеппинга.		9			2	2	просмотр
11	Выполнить натюрморт из стилизованных предметов используя прием членения на части.		10 11			4	2	просмотр
12	Создать декоративный натюрморт, используя родственные контрастно-противоположные гармонии и ряд средне-серых тонов, созданных путем смешивания выбранных основных цветовых тонов.		12 13			4	4	просмотр
13	Выполнить натюрморт, используя прием дробления композиции на мелкие участки.		14 15			4	4	просмотр
14	Выполнить декоративный натюрморт, выразив объем на уровне рельефной поверхности (проект).		16 17 18			6	4	просмотр
	Всего часов:			6		30	36	экзамен

6 семестр

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма про опрос межуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				л е к ц и и	семи нар ы	п/г	с/р	
1	Знаковые формы в графическом дизайне.	6	1	2			2	опрос
2	Стилизация и трансформация форм в средовом дизайне.		2	2			2	опрос
3	Композиционные основы построения знаковых форм.		3	2			2	опрос
4	Создание знаковых форм на основе растительных мотивов.		4,5,6, 7,8			10	4	просмотр
5	Создание знаковых форм на основе животных мотивов.		9,10, 11,12 , 13			10	4	просмотр
6	Создание знаковых форм на основе предметной среды.		14,15 ,1617 ,18			10	4	просмотр
	Всего часов:			6		30	18	зачет

7 семестр

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лекц ии	се ми на ры	п/г	с/р	
1	Коллаж, его использование в графическом дизайне и основные приемы выполнения.	7	1,2, 3	6			9	опрос
2	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя членение плоскости на части (ритмика и метрика).		4,5, 6			6	9	просмотр
3	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя наложение одного изображения на другое.		7,8, 9,1 0			8	12	контрольная работа
4	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему поворотов геометрических фигур.		11, 12, 13, 14			8	12	просмотр
5	Выполнение композиции в технике «коллаж», используя систему замены изображения.		15, 16, 17, 18			8	12	просмотр
	Всего часов:			6		30	54	экзамен

4. Образовательные технологии

Принципы контекстного обучения наиболее актуальная форма организации учебной деятельности студентов на современном этапе развития образования:

1) Психолого-педагогическое обеспечение личностно-смыслового включения студента в учебную деятельность. Это прежде всего процесс мотивации студента, организация мероприятий на быстрое вхождение в творческие процессы факультета. Целенаправленный настрой студента на деятельностную позицию, который целесообразно осуществлять в процессе моделирования творческих производственных ситуаций, у дизайнеров - это использование метода проектов.

2) Последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов. Это осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий - выполнения различного рода композиций в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» к квазипрофессиональным – выполнение проектов с моделированием производственной деятельности.

3) Проблемоемкость содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе. Этот принцип основывается на использовании проблемного метода при осуществлении учебного процесса. Уже на лекционных занятиях информация не излагается полностью, а определяются проблемы, например, исследовательского характера. Ставится задача создания фирменного стиля, а исследование аналогов ведущих фирм, их особенности и степень полезности для нашего проекта студенты определяют в процессе самостоятельной работы.

4) Адекватность форм организации учебной деятельности студента целям и содержанию образования. Все формы организации учебной деятельности у студентов-дизайнеров направляются на формирование профессиональных компетенций, начиная с классической лекции и заканчивая практической деятельностью в области проектирования. Студенты целенаправленно подводятся к принятию собственного решения, преодолению проблемных ситуаций, работе в коллективе, синтезу и анализу своих действий и творческих решений в области проектной деятельности.

5) Ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой). Этот принцип обязателен и наиболее актуален для будущей профессиональной деятельности дизайнера. В процессе его реализации происходит социализация личности, он учится работать в коллективе, решать профессиональные задачи совместными усилиями, общаться с коллегами и руководителем, получать критические замечания, анализировать, устранять недостатки. При такой форме организации учебного процесса адаптация молодого специалиста на предприятии займет минимальное количество времени.

6) Педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий. Классические педагогические технологии применяются на современном этапе осуществления образовательного процесса дизайнеров. Лекции и практические занятия с использованием проблемных методов и методов проектов были актуальны и при обучении дизайнеров-специалистов, но в данной ситуации необходима модернизация этих технологий и выход на новый этап проектирования профессиональной деятельности, в связи с этим учебный процесс необходимо осуществлять в условиях максимально приближенных к производственным, в связи с этим происходит использование определенного процента интерактивных в классических формах.

7) Открытость, т.е. использование для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых педагогических технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов. Для студентов факультетов дизайна возможно имеет актуальность использование традиций этнопедагогики, а в формировании профессиональных компетенций этнохудожественного компонента.

8) Единство обучения и воспитания личности профессионала учет индивидуально-психологических особенностей и культурных (семейных, национальных, религиозных, географических и др.) контекстов каждого обучающегося. Осуществление комплексного воздействия на студента, формирование профессионализма и социализация личности. В данный процесс возможно использование системно-комплексного подхода, актуального для этнопедагогического

воспитания, основанного на концепции этнопедагогического образования Т.И. Баклановой, Т.Я. Шпикаловой, Л.И. Ершовой, в соответствии с которой возможно формирование современного специалиста, знающего традиции своей национальной культуры.

Из вышеизложенного возможно заключить, что преимущества контекстного обучения заключаются в том, что:

- а) студент находится в деятельностной позиции;
- б) используется весь потенциал активности студента – от восприятия до принятия собственного решения при работе над проектом;
- в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;
- г) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и социальных качеств личности дизайнера;
- д) студент-дизайнер учится использовать учебную информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции специалиста.
- д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся творческая личность дизайнера;
- г) в контекстном обучении решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;
- д) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект, осуществляющий познавательную, профессиональную, социокультурную деятельность;
- е) в контекстном обучении возможно использование любых педагогических технологий – традиционных и новых.

Проектируемый педагогический процесс формирования профессиональных компетенций должен основываться на активном взаимодействии преподавателя со студентом и направлен на приобретение обучаемыми системы специальных знаний, умений и навыков, а также опыта творческой профессиональной деятельности работы в коллективе. Формирование компетенций осуществляется наиболее эффективно, если студент проявляет активность и всесторонний интерес к профессиональной деятельности. В процессе осуществления педагогического процесса мы стремимся вывести студента на высший уровень активности – творческую, основанную на приобретении новых профессиональных знаний и их использовании в совместных творческих проектах, характеризующихся оригинальностью и креативными подходами к способам выполнения.

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при выполнении самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях. Каждый вид самостоятельной работы предполагает наличие проблемы, которую студент учится преодолевать. Данный процесс осуществлялся ими самостоятельно или в команде на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности (увеличение объема информации, полученной на лекционных занятиях для плодотворной практической работы над дизайн-проектом).
- определение предмета деятельности (создание профессионального проекта);
- выбор средств деятельности (плодотворная творческая работа в группе, совместное решение профессиональных задач).

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед ними проблему осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью.

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер, работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и общими проблемами искусства: теоретическими знаниями культурологи, истории, формообразования и композиционного построения

художественных произведений, практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо эффективно решать проблему вузовского обучения – проникновение основ фундаментальных наук в практические задания, в следствие этого, при обучении студент усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это активизирует их к освоению профессии.

Разработка профессионально-ориентированных заданий, способствует более эффективному вхождению студента в круг специальных терминов и понятий, связанных с профессиональной деятельностью. Такие задания направлены на развитие профессиональных качеств студентов, они дают возможность активизировать их деятельность в области освоения профессиональных навыков и коммуникации с сокурсниками и преподавателем по отношению к изучаемой теме.

Профессионально ориентированные задания для студентов мы составляли таким образом, чтобы при их решении они приобретали и закрепляли умения определенного уровня, знания терминов, понятий, суждений из сферы будущей профессии. Решение данных задач студентами способствует:

а) формированию профессиональных умений;
б) получению продукта учебной деятельности по форме и содержанию приближенного к объекту будущей профессиональной деятельности, в нашем случае создание профессионального проекта (эскизы; чертежи; макеты; художественное произведение, выполненное в материале).

Основным результатом профессионально ориентированной деятельности студентов является продуктивность. Разработка данного вида заданий для студентов интересна тем, что не дает очевидных алгоритмов решения. Процессу их решения сопутствует анализ, сравнение, обобщение, суждение. Необходимость большого количества активных творческих мыслительных действий предопределяется не только целью, но и условиями задания, которое формулируются в понятиях и терминах будущей профессии.

Профессионально-ориентированное задание предполагает высокий уровень самостоятельных творческих действий студента или группы студентов. Каждый из элементов задания должен давать возможность студенту самому принимать решения и осуществлять информационный поиск. В процессе вышеизложенного методического подхода к разработке заданий, мы создаем условия для развития профессиональной активности студентов, освоения ими совместной деятельности с коллективом.

Таким образом, формируемый нами процесс обучения направлен на воспитание студента, способного к активной профессиональной деятельности. Будущий специалист должен уметь: анализировать проблемы, отличать существенное от несущественного в их решении, выдвигать разнообразные гипотезы, строить модели их решения, уметь выбирать из них наиболее рациональные, а также критически мыслить, анализируя причины и условия разрешения проблемы.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Вопросы к зачету

1. Рассказать об образе в композиции и средствах выражения художественного образа.
2. Рассказать о форме в композиции.
3. Рассказать о цвете и цветовых гармониях в композиции.
4. Рассказать о роли фактуры в композиции.
5. Рассказать об основных законах композиции: «Равновесие» и «Единство и соподчинение».
6. Что представляет собой композиционный центр, его роль в композиции.
7. Рассказать о восприятии формы на плоскости. Дать определение активной и пассивной частям плоскости.
8. Рассказать о средствах гармонизации композиции.
9. Рассказать о ритмических и метрических чередованиях в композиции.
10. Рассказать о пропорциях в композиции и различных системах пропорционирования.

11. Рассказать о контрасте, нюансе и тождестве в композиции.
12. Рассказать о масштабности в композиции.
13. Рассказать о физиологическом воздействии цвета на человека.
14. Рассказать об эмоциональных ассоциациях, вызываемых цветом.
15. Рассказать о восприятии формы на плоскости
16. Рассказать о восприятии точки, линии, пятна на плоскости.
17. Рассказать о симметрии и асимметрии в композиции.
18. Раскрыть характерные особенности фронтальной композиции.
19. Раскрыть характерные особенности объемной композиции.
20. Раскрыть характерные особенности глубинно-пространственной композиции.

21. Рассказать о цвете в композиции, как средстве формирующем художественный образ.
22. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
23. Перечислите основные признаки цвета.
24. Что такое цветовой круг?
25. Назовите известные цветовые модели по имени их создателей.
26. Охарактеризуйте теорию движения цвета в пространстве В. Кандинского.
27. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
28. Приведите пример создания гармоний родственно-контрастных цветов по модели треугольника.
29. Приведите пример создания гармоний родственно-контрастных цветов по модели четырехугольника.
30. Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-дополнительных цветов и как это возможно использовать в композиции.
31. Рассказать о тонально цветовой ритмике в композиции.
32. Рассказать о цвето-тональном равновесии в композиции.

Вопросы к экзамену

1. Рассказать об основных принципах организации декоративной композиции.
2. В чем заключается процесс создания композиции.
3. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит?
4. Рассказать об особенностях построения монокомпозиции.
5. Что такое структурный план композиции.
6. Каким образом форма предмета влияет на равновесие композиционного формата?
7. Перечислите виды равновесия в композиции.
8. Каким образом достигается динамизм в композиции?
9. Каким образом строится статичная композиция?
10. Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной композиции?
11. Какова зрительная последовательность в восприятии пространства?
12. Охарактеризуйте известные системы перспективы.
13. Рассказать о приемах стилизации и трансформации в декоративной композиции.
14. Рассказать об особенностях изображения объемных тел в декоративной композиции.
15. В чем различие организации пространства в декоративной и станковой композиции.
16. Какова роль цвета в организации пространства декоративной композиции?
17. Какие приемы придают черты декоративности композиции?
18. Расскажите о приемах стилизации в графической композиции.
19. Расскажите о приемах трансформации в графической композиции.
20. Рассказать о развитии знаковой символики.
21. Рассказать какими бывают художественные символы.
22. Рассказать о знаковых формах в графическом дизайне.

23. Рассказать об образности в знаковых формах.
24. Рассказать о стилистических особенностях знаковых форм.
25. Рассказать о графических приемах создания знаковых форм (силуэтное, контурное, смешанное изображения знака, декоративная трактовка формы, каллиграфическая трактовка формы, геометризация формы).
26. Рассказать о композиционных основах построения знаковых форм.
27. Рассказать об основных характеристиках знаковых форм (запоминаемость, оригинальность, ассоциативность, образность).
28. Рассказать об основных композиционных особенностях знаковых форм (равновесие, единство и замкнутость формы, универсальность при изменении размера, универсальность колористического решения).
29. Рассказать о технике «Коллаж» и ее использовании в графической композиции.
30. Рассказать о материалах, используемых при работе в технике «Коллаж».
31. Рассказать о приемах усиления образного звучания композиции, используемых в технике «Коллаж».

Перечень заданий для контрольных работ:

4. Выполнение формальной композиции на основе использования растительных мотивов (ахроматическая, хроматическая).
5. Выполнение формальной композиции на основе использования произведений художников 20 годов XX в. (ахроматическая, хроматическая).
6. Выполнение декоративной композиции на основе использования стиля «Модерн» (ахроматическая).

Примерная тематика рефератов:

1. Теоретические основы построения композиции в работах В. Кандинского.
2. Теория формы и цвета в работах И. Иттена.
3. Основные законы композиции и средства их реализации в творческих работах.
4. Средства гармонизации композиции.
5. Композиция в дизайне как процесс гармонизации формы.
6. Формообразование в различных видах искусства на основе геометрических форм.
7. Типология объектов в графике, графический язык и визуальная культура.

Материально-техническое обеспечение реализации учебной программы

1. Электронные средства образовательного назначения: диски с работами художников в области формальной, декоративной, графической композиции; диски с работами студентов по вышеуказанным разделам.

2. Учебные пособия: учебная литература по проблемам композиции, таблицы, отражающие основные законы композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения композиции, средств гармонизации композиции.

Рекомендуемая литература.

Основная:

1. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция: Учеб. пособие – М.: Издательство «Архитектура-С», 2007. – 256с.

2. Устин В.Б. Композиция в дизайне: Учеб. пособие – М.: АСТ, Астрель, 2007.
3. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – М.: Изд. дом «Искусство», 2004. – 120с.: илл.
4. Иттен Иоханнес Искусство формы /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
1. Иттен Иоханнес Искусство цвета /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
2. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 240с.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов высш. Учеб. Заведений – М. : Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 144 с.: илл.
4. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения Цвету). Серия «Школа дизайна» - Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003 – 352с.
5. И.А. Азизян, И.А. Добрицина. Г.С. Лебедева Теория композиции как поэтика архитектуры - : Прогресс – Традиция, 2002 – 568с.
6. Л.Н. Миронова Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. - Мн.: Беларусь, 2003. – 151с.

Дополнительная:

1. Леонтьев, Б.К. Энциклопедия дизайна и графики на персональном компьютере - М. : Новый изд. дом, 2004. - 1040с. : ил.
2. Михайлов, С.М. История дизайна / Учеб. для вузов: краткий курс / С. М. Михайлов, А. С. Михайлова. - М. : Союз Дизайнеров России, 2004. - 289с
3. Сурина, М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М. О. Сурина. - 2-е изд., измен. и доп. - М. : МарТ, 2006. - 152с. : ил.
4. Чарыков, В.И. Рисунок / Илл. программа I-V курсов: Учебно-метод. пособ. для студ. худ.-граф. фак. пед. вузов - М. : РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005
5. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки. учеб. пособ. для высш. пед. учеб. заведений - М. : Академия, 2004. - 232с. : ил.
6. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 83с.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки:

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН

Автор(ы) Романова Л.Н. Павленко Ю.Д.

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____
от _____ года, протокол № _____.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС
_____ О.А. Будариной

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна
_____ М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

«06» октября 2015 г.

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРОПЕДЕВТИКА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн среды, Графический дизайн

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2014**

7. Определение термина композиция в дизайне:

- a. Процесс и результат объединения отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.
- b. Средство передачи на плоскости смысловой, текстовой или изобразительной информации, а также чисто художественной разработки формы.
- c. Средство, вызывающее у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения по поводу графической формы, способствует достижению ее выразительности.

8. Средства гармонизации композиции:

- a. Рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, образность.
- b. Точка, линия, пятно, цвет.
- c. Нюанс, контраст, статика, динамика, симметрия, асимметрия, метр, ритм, масштаб.

9. Определение линейно-пластической формы:

- d. Форма, имеющая слабовыраженную, но определенную толщину и выражающаяся в одном направлении- в длину, ширину или высоту, воплощенная в том или ином материале она обладает некой массой.
- e. Форма, преимущественно развивающаяся в глубину и воспринимающаяся изнутри.
- f. Форма, пространственные элементы которой развиваются в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности.

10. Плоскостная форма – это ...

- d. Это вид пластической формы характеризующийся развитием в одном координатном направлении.
- e. Это вид пластической формы характеризующийся одновременным развитием в двух координатных направлениях.
- f. Это вид пластической формы характеризующийся одновременным развитием в трех координатных направлениях.

11. Что такое фактура?

- d. Особый тип поверхности, занимающий промежуточное место между такими состояниями плоскостной формы, как гладкая поверхность и рельеф.
- e. Гладкая поверхность без рисунка.
- f. Грубая поверхность с сильно выступающим рисунком.

12. Что такое текстура?

- d. Грубая поверхность с сильно выступающим рисунком.
- e. Гладкая поверхность без рисунка.
- f. Гладкая поверхность с плоским рисунком.

13. Дайте определение рельефа

- d. Выпуклое изображение на плоскости.
- e. Изображение объемного предмета на гладкой поверхности.
- f. Объемно-пространственное изображение проектируемого или существующего сооружения

14. Композиционный признак объемной формы

- d. Расположение на плоскости
- e. Расположение в пространстве

- f. Расположение на планшете

15. Что такое пространственная форма

- a. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали при незначительном развитии в глубину.
- b. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали при значительном развитии в глубину.
- c. Вид формы, характеризующийся развитием по горизонтали и вертикали, не развивающийся в глубину.

16. В чем заключаются характерные черты объемно-пространственной композиции?

- d. Развитие элементов по одной оси, плоскостное восприятие
- e. Пренебрежение графическо-пластическими средствами, применение разнохарактерных пластических элементов
- f. Развитие пространственных элементов в трех координатных направлениях, при соблюдении компактности; восприятие с разных сторон; планировочное решение; пластическая моделировка форм

17. Каковы характерные черты глубинно-пространственной композиции?

- d. Замкнутое расположение форм, обособленных друг от друга
- e. Доминирование второстепенных форм, замкнутость
- f. Развитие в глубину, восприятие изнутри, открытость, планировка, формирование композиционного центра

18. Дайте определение понятию «композиционный центр».

- d. Ключевое понятие композиции, доминанта. Ставит главные пластические цветографические сюжетные акценты, важный инструмент композиционной выразительности
- e. Связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе составляют определенную форму
- f. Расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте на плоскости

13. Дайте определение понятию рациональность в композиции.

- a. Выявление композиционного центра.
- b. Логическая обоснованность, целесообразность формы.
- c. Одновременное развитие композиции по вертикали и горизонтали.

14. Что такое тектоничность?

- a. Взаимосвязь силуэтов, фактур и рельефов в конструкции.
- b. Развитие композиции в трех координатных направлениях.
- c. Степень отражения на поверхности формы её конструктивной основы.

15. Дать определение структурности в композиции.

- a. Количество и относительное расположение композиционных элементов.
- b. Отражение на поверхности формы ее конструктивной основы.
- c. Расположение композиционных элементов на одинаковом расстоянии друг от друга.

16. Что такое принцип органичности в композиции?

- a. Отражение четкое и глубокое раскрытие в композиции определенной художественной идеи

b. Построение композиции с учетом закономерностей формообразования с проявляющейся в природе

c. Построение композиции с переходом старой формы в новую форму

17. В чем заключается принцип целостности в композиции

a. Передача в композиции освоение образной формы во времени и пространстве

b. Построение композиций ориентированные на крупные фигуры и их соответствие

c. Достижения целостности композиции комбинирующая в себе все средства и приемы построения композиции

18. Дать определение контрасту в композиции.

Контраст в композиции это-

a. Степень различия элементов в композиции

b. Степень сходства элементов по цвету

c. Степень различия элементов по цвету

19. Дать определению нюансу в композиции.

Нюанс в композиции это-

a. Степень сходства элементов в композиции

b. Степень малого различия элементов композиции

c. Степень малого цветового сдвига в композиции

20. Основные черты статичной композиции.

Статичная композиция это-

a. Степень стабильности элементов композиции

b. Степень «мертвых» элементов композиции

c. Степень неизменных элементов композиции

21. Основные черты динамичной композиции.

d. Композиция имеет устойчивую основу, в которой двигаются отдельные элементы.

e. Композиция имеет стремительный характер, формы гибкие, изменяющиеся по структуре, комбинаторные.

f. Статичные формы в композиции устремлены в одном направлении с нарушенной симметрией.

22. Что такое симметрия (дать определение)?

d. Средство, при котором композиция выражается посредством нескольких композиционных осей.

e. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси имеет небольшие отклонения отдельных элементов.

f. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси одинаково.

23. Что такое асимметрия?

d. Средство, при котором расположение элементов композиции относительно главной оси имеет значительные отклонения.

- e. Средство, при котором композиция выражается посредством нескольких перпендикулярных осей.
- f. Средство, при котором имеется значительное расхождение второстепенных осей с главной осью композиции.

24.Характерные черты метричной композиции

- d. Композиция основана на повторении равных элементов.
- e. Композиция основана на равномерном изменении элементов и их свойств.
- f. Композиция равномерно изменяется на основе элементов.

25.Характерные черты ритмичной композиции

- d. Композиция основана на повторении неравных элементов.
- e. Композиция не основана на нестабильном изменении групп элементов и их свойств.
- f. Композиция основана на неравномерном изменении элементов и их свойств.

26.Что такое тождество (дать определение)?

- a. аналогия элементов
- b. резкое отличие элементов композиции
- c. связь различных частей в одно целое

27.Что такое пропорции (дать определение)?

- a. абсолютная величина формы
- b. соразмерность двух и более отношений
- c. порядок чередования элементов композиции

28.Что такое золотое сечение?

- a. соответствие формы конструкции
- b. одинаковое расположение элементов относительно главной оси, проходящей по центру горизонтальной и вертикальной композиционной плоскости
- c. величины, которые соотносятся между собой так же, как одна из них относится к составленному из них целому

29.Что такое масштаб (дать определение)?

- a. относительная величина формы, несоразмерная с другой исходной величиной
- b. структурная связь элементов, имеющих разное композиционное значение и отличающихся разными композиционными свойствами
- c. относительная величина формы, соразмерная в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане, с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека

30.Виды масштаба (перечислить)

- a. размерный и линейный
- b. цифровой и линейный
- c. композиционный и численный

КЛЮЧ

Номер вопроса	Ответ
---------------	-------

1	A
2	C
3	A
4	B
5	A
6	C
7	A
8	B
9	A
10	C
11	C
12	A
13	B
14	C
15	A
16	B
17	C
18	A
19	A
20	A
21	B
22	C
23	A
24	A
25	C
26	A
27	B
28	C
29	C
30	B