Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ОД.1 Пропедевтика»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн
(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы
Программа академического бакалавриата

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 1 от "29" августа 20__г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.Б. Чепурова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
доцент кафедры дизайна — подпись — Д.М. Туйсина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

доцент кафедры дизайна — подпись — С.Г. Шлеюк
должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
личная подпись Н.Н. Грицай
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись О.Н. Шевченко
расшифровка подписи

№ регистрации 38426

© Туйсина Д.М, 2016
© Шлеюк С.Г., 2016
© ОГУ, 2016

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: овладение основами композиционного формообразования в области создания эстетической среды обитания человека; профессиональными навыками в области изучения основных законов композиции; теоретическим и практическим инструментарием для развития умения компоновки средовых объектов дизайна; овладением основными приемами ручной графики и макетных способов подачи композиций

Задачи:

- изучить структуру теории композиции в дизайне; овладеть основами композиционного формообразования в дизайне; овладеть навыками композиционного анализа художественно-графических форм;
- иметь представление о роли композиции в формировании объектов дизайна; о закономерностях композиционного построения; о принципах формирования художественного произведения;
- овладеть художественно-образным мышлением; навыками создания двухмерной (фронтальной), объемной и глубинно-пространственной композиции; научиться создавать ярко выраженный образ произведения при грамотном сочетании всех композиционных принципов, свойств, графических материалов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.14 Рисунок, Б.1.Б.15 Живопись*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.Б.20 Цветоведение, Б.1.В.ОД.2 Проектирование в дизайне среды, Б.2.В.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, технологическая практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: - теоретические основы и методы работы с композициями, применение этих знаний на практике для работы над дизайн-проектом; - методы и средства абстрактного мышления; - методы композиционного мышления в различных областях дизайна, основы и структуру абстрактных композиционных решений в дизайне, теоретические основы композиции; **Уметь:** - при помощи абстрактного мышления, анализа и синтеза решат композиционные задачи в проектировании объектов дизайна; - применять в практике теоретические основы композиции, способы и приёмы построения простых и сложных композиций; - определять основные композиционные параметры объектов, ставить цели и применять методы композиции в различных областях дизайна;	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Владеть: - навыками самостоятельного поиска и усвоения эффективных приемов учебной деятельности в области композиции;	
Знать: - методы составления композиции с использованием различных графических приемов; основы линейно-конструктивного построения и принципы выбора техники исполнения конкретного художественно-графического произведения; возможности графики, технологии и приемы ее использования в различных видах средового дизайна. **Уметь:** - использовать различные графические приемы в практике составления композиций; создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения. **Владеть:** - способностью владеть рисунком, умением использовать графические приемы в практике составления композиции, навыками линейно-конструктивного построения и принципами выбора техники исполнения конкретного средового объекта.	ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать: - приёмы работы с цветом и цветовыми композициями; закономерности построения цветовой композиции, колорита, выражающих авторскую идею в объектах средового дизайна; принципы практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера. **Уметь:** - работать с цветом и цветовыми композициями; использовать закономерности построения цветовой композиции, выражающих авторскую идею в объектах средового дизайна, применять основные законы колористики в профессиональной деятельности дизайнера. **Владеть:** - приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, применять знания в графической, рельефной и объемной композиции; навыками практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера.	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
Знать: - приемы и методы выполнения композиционных построений для выявления художественного замысла дизайн-проекта, применения этих знаний в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями; **Уметь:** - на основе владения рисунком и приемами работы с ним претворять свои замыслы в композиции объектов дизайна, в макетировании, моделировании и при работе с использованием цвета; **Владеть:** - композиционными приемами и методами работы с рисунком, объектами дизайна, макетированием, моделированием, с цветом и цветовыми композициями с обоснованием художественного замысла для применения в дизайн-проекте и в профессиональной деятельности дизайнера.	ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**252**	**108**	**360**
Контактная работа:	**69,25**	**50,25**	**119,5**
Лекции (Л)	18		18
Практические занятия (ПЗ)	50	50	100
Консультации	1		1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: *- выполнение курсовой работы (КР);* *- выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ);* *- подготовка к зачету;* *- подготовка к экзамену.*	**182,75**	**57,75**	**240,5**
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	**экзамен**	**диф. зач.**	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр	42	8	10	-	24
2	Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность	96	6	20	-	70
3	Структура теории композиции дизайне. Ритм	114	4	20	-	90
	Итого:	**252**	**18**	**50**		**184**

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
4	Основы композиционного формообразования в дизайне среды. Пропорции	49	-	25	-	24
5	Композиционный анализ художественно-графических форм	59	-	25	-	34
	Итого:	**108**	**-**	**50**	**-**	**58**
	Всего:	**360**	**18**	**100**		**242**

4.2 Содержание разделов дисциплины

№1 Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр
Содержание раздела:

Общие сведения о предмете композиции: понятие композиции в дизайне. Цель композиции. Виды композиции. Средства композиции. Элементы композиции.

Проблемы композиции, ее структура: закономерности, приемы, категории, свойства, качества. Средства выражения художественного образа. Влияние знаний основ композиции на творческую личность.

Законы композиции. Композиционный центр. Виды композиционных центров**.**

Законы композиции: равновесие, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство элементов композиции.

Законы композиции: восприятие формы на плоскости, композиционный центр.

№2 Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность

Содержание раздела:

Средства композиции: контраст, полярность; нюанс; тождество.

Понятие полярности в композиции. Важнейшие полярные пары.

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

Основные виды симметрии. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.

№3 Структура теории композиции дизайне. Ритм

Содержание раздела:

Средства композиции: метр, ритм. Средства композиции, выявляющие динамику.

Понятие ритма. Виды ритма. Простой ритм (метрический повтор).

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

№4 Основы композиционного формообразования в дизайне среды. Пропорции

Содержание раздела:

Пропорции как средство композиции.

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

Понятие объёмной и глубинно-пространственной композиции.

№5 Композиционный анализ художественно-графических форм

Содержание раздела:

Виды композиционных схем художественных произведений.

Выявление закономерностей построения конструктивной структуры произведения.

Формирование грамотного восприятия произведений искусства и его влияние на развитие творческой личности студента. Авторская интерпретация художественного произведения.

Понятие фронтальной композиции в плоскости и рельефе.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
Практические занятия 1 семестра			
1	1	**«Абстрактно-эмоциональная композиция «Композиционный центр»** Создание вариантов образной формальной композиции с выявлением композиционного центра (в свободных графических техниках), передающее эмоциональное состояние.	5
3	1	**«Виды композиционного центра»** Из заданных черных геометрических фигур на заданном формате создать шесть композиций на выявление видов композиционного центра различными способами. Аппликация.	5
5	2	**«Полярные пары»**	20

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Выполнение заданий, раскрывающих особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции.	
6	3	**«Композиция с применением ритма (метр, ритм)»** Изображение музыки в различных заданных преподавателем графических техниках на модульных сетках. Исполнение композиции графическими средствами и трёхмерное исполнение композиции в виде макета в цвете.	20
Практические занятия 2 семестра			
2	4	**«Пропорция»** Создание нескольких композиций в плоскости с единым образным решением и различным пропорциональным строением - 4 различных заданных формата.	25
6	5	**«Анализ художественного произведения»** Последовательная стилизация выбранного художественного произведения на основе графических преобразований: - исключение цвета (ахроматическая композиция); - исключение тона (черно-белая композиция); - линейная композиция; - композиционная структура произведения; - генерализированная схема произведения; - авторская интерпретация художественного произведения. Формально-композиционное выражение художественного произведения в рельефе с применением цвета.	25
		Итого:	**100**

4.4 Курсовая работа (2 семестр)

Методические задачи: применение на практике средств композиции: метр; освоение приемов выполнения образной, динамичной формальной композиции в цвете с выявлением композиционного центра.

Тема курсовой работы: «Анализ художественного произведения».

Студент самостоятельно выбирает известное высокохудожественное произведение

Состав материалов курсового проекта №1

Графическая часть, содержащая:

- папка с заданиями (изображение произведения в различных графических техниках – исключение цвета (ахроматическая композиция), исключение тона (черно-белая композиция), линейная композиция, композиционные структуры произведения (геометрическая и пластическая), генерализированная схема произведения;
- авторская интерпретация произведения;
- формально-композиционное выражение художественного произведения в рельефе с применением цвета
- адаптация формальной композиции в виде модульной системы в современном интерьере

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Формальная композиция [текст] : творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Дизайн" (профиль "Графический дизайн") / Е. В. Жердев [и др.]; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т".- 2-е изд. - Оренбург : университет, 2014. - 255 с. : ил., цв. ил. - библиогр.: с. 251-255 и в конце ч. - прил. в конце ч. - ISBN 978-5-4417-0442-7

2. Искусство цвета [текст] / И. Иттен.- 2-е изд. - М. : [Б. И.], 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2

3. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений/ - М.: Издательский центр «Академия»,2007. – 144с., ил.

5.2 Дополнительная литература

1. Голубева, О.Л. Основы композиции [Текст] : учеб. Для студентов высш. и сред. Худож. Образования / О.Л. Голубева. – 2-е изд. – М. - : Искусство, 2004. – 120с. : ил.

2. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст] : учеб. Пособие / Р.В. Паранюшкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 80с.

3. Иттен И. Искусство формы. - М: Изд-во Д. Аронов, 2001. – 96с., ил.

4. Пахомова, А.В. Колористика. Цветовая композиция [Текст] : Практикум: учебно-методическое пособие / А.В. Пахомова, Н.В. Брызгов. – Москва : Изд. В. Шевчук, 2011. – 229с.: цв. ил.

5. Чернышев, О.В. Формальная композиция [Текст] : Творческий практикум по основам дизайна / О.В. Чернышев. – Минск : Харвест, 1999. – 311с. : ил.

6. Устин, В.Б. Композиция в дизайне [Текст] :Основы построения форм. Композиция в дизайне, творчестве: учеб. Пособие / В.Б. Устин; Моск. Гос. акад. Легкой пром-сти, фак. Дизайна. – М.: МГАЛП, 1997. – 101с. : ил.

5.3 Периодические издания

1. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2016гг.
2. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2006 – 2016гг.
3. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2005 – 2016гг.
4. Юный художник : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2005 – 2015гг.
5. Идеи вашего дома/ Your home ideas : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2016гг.

5.4 Интернет-ресурсы

1. http://kak.ru - портал о графическом дизайне;
2. https://designnews.ru/contests/moskovskaya-mezhdunarodnaya-biennale-graficheskogo-dizajna - портал «DesignNews». Новости дизайна, курсы, вдохновение;
3. https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-graphic-design?- «Coursera»: «Fundamentals of Graphic Design»

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет инструментальных средств для разработки издательских проектов и подготовки к печати полиграфической продукции (Adobe InDesign CS4; Adobe Photoshop CS4 Extended; Adobe Illustrator CS4)
4. Графический редактор (Adobe Photoshop Elements 13)
5. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией (CorelDRAW Graphics Suite X3; CorelDRAW Graphics Suite X4; CorelDRAW Graphics Suite X7)
6. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная учебно-наглядными пособиями. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920х1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1) Попова, Д. М. Законы композиции. Композиционный центр [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / Д. М. Попова, С. Г. Шлеюк; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 36189 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9407_20151218.pdf

2) Попова, Д. М. Автопортрет (пропорции) [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / Д. М. Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 47617 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9408_20151218.pdf

3) Мазурина, Т. А. Законы композиции: контраст, полярность [Текст] : методические указания к курсовой работе и практическим занятиям по дисциплине «Пропедевтика (основы композиции)» / Т.А. Мазурина ; М-во образования и науки РФ; Гос. образов. учреждение высш. проф. образования «ОГУ». – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 47 с.: ил. дф-26