

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.20.1 Основы и язык визуальной культуры»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды
(код и наименование направления подготовки)

Общий профиль

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2015

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № _____ от " ____ " _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

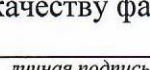

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации _____ 41998

© Фамилия И.О., 2015

© ОГУ, 2015

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование понятий об основах графических, пластических и проектных профессиональных коммуникациях, выработка методов художественно-образного пространственного мышления и графического художественного и проектного языка, приобретение умений использования полученных знаний в профессии.

Задачи:

- сформировать профессиональную графическую культуру, понимание и умение изображать архитектурные формы, архитектурные объекты и средовое пространство с натуры и по воображению,
- выработать умение выражать свою идею графическими средствами;
- способствовать графическому претворению теоретических и практических архитектурно-художественных навыков в архитектурном проектировании.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.12 Начертательная геометрия*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.13 Колористика в проектировании городской среды, Б.1.В.ДВ.2.1 Основы компьютерного моделирования архитектурных объектов, Б.1.В.ДВ.2.2 Компьютерное моделирование интерьерного пространства, Б.1.В.ДВ.9.2 Проектная графика, Б.1.В.ДВ.11.1 Графика в проектировании городской среды, Б.1.В.ДВ.11.2 Пластика в проектировании городской среды*

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
<u>Знать:</u> - принципы построения объемной пластической формы и возможность ее эмоционально-художественной оценки; - теоретические основы и методы графической подачи, применение этих знаний на практике; - основы перспективы архитектурной среды; <u>Уметь:</u> - работать различными профессиональными художественно-графическими инструментами; - выдерживать основные пропорциональные отношения предметов и архитектурных объектов; - доступно графическими средствами представлять проектную идею; <u>Владеть:</u> - навыками самостоятельного поиска и усвоения эффективных приемов учебной деятельности (развитие способности учиться); - владеть графическими приемами и средствами, линией и тоном для передачи пластики форм и пространства; - формировать способности к эмоционально-художественной оценке архитектурной среды, ее совершенствованию	ОПК-1 способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик
<u>Знать:</u> - различные техники и приемы рисования с натуры и по памяти; - методы моделирования и гармонизации искусственной среды	ПК-7 способностью демонстрировать пространственное

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
обитания; Уметь: - демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус; - анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы; - самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов учебного рисования; Владеть: - способностью демонстрировать пространственное воображение; - методами длительного рисунка и кратковременного наброска с использованием различных графических материалов; - практическими навыками и умениями самостоятельно выполнять линейно-конструктивное построение с учетом законов перспективы; - методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания; - способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов;	воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108	216
Контактная работа:	35,25	31,25	66,5
Лекции (Л)	18	16	34
Практические занятия (ПЗ)	16	14	30
Консультации	1	1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)	72,75	76,75	149,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Визуализация архитектурного элемента – как объекта проектирования	46	8	8	-	30
2	Визуализация внутренней среды (интерьер) и	62	10	8	-	44

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	архитектурных объектов в пространстве					
	Итого:	108	18	16		74

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
3	Визуализация внутреннего и внешнего архитектурного пространства с изображением человека как масштабной единицы.	54	8	7	-	39
4	Графическая визуализация архитектурных идей и их презентация	54	8	7	-	39
	Итого:	108	16	14		78
	Всего:	216	34	30		152

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Визуализация архитектурного элемента – как объекта проектирования

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций» содержит теоретический материал о формировании понятий об основах профессиональных коммуникаций, вырабатывание методов художественно-образного пространственного мышления и графического проектного языка, приобретение умений использования полученных знаний в профессии.

Раздел 1 посвящен графическим и пластическим коммуникациям, изобразительной культуре и способам визуализации архитектурных элементов. Изучая элементы архитектурных пластических форм, обучающийся приобретает целый комплекс необходимых качеств для совершенствования в области архитектурного проектного рисунка. Студенты познают логику конструктивно-художественной сущности этих форм, совершенствуют технические и изобразительные навыки, развивают пространственное воображение и художественный вкус.

В процессе выполнения заданий студент должен понимать, уметь и владеть необходимым для архитектора объемно-пространственным и композиционным мышлением, проекционным видением. Важную роль имеет знание закономерностей построения основных геометрических форм, передача пропорций, последовательность выполнения графической работы, умение адекватно отразить трехмерный мир на двухмерной плоскости. Главной задачей является необходимость усвоения и закрепления основных принципов и методов конструктивно-структурного рисунка, поэтому работа сопровождается подробным анализом геометрических форм и сочленений архитектурного элемента, исследованием объекта в различных проекциях, в плане – все этапы отображаются на листе. Обучающийся должен знать основы центральной перспективы, владеть графическими приемами и средствами, линией и тоном для передачи пластики форм и пространства.

На основе исследования составляющих архитектурной детали предлагается спроектировать концептуальный макет-скульптуру объекта М 1:25 (1:10) на жестком основании и при помощи проектной подачи выполнить его различными графическими способами на листе ватмана.

На основе исследования составляющих архитектурного рельефа предлагается спроектировать элемент малых архитектурных форм (МАФ — в ландшафтной архитектуре и садово-парковом искусстве: вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы) и при помощи проектной подачи выполнить его различными графическими способами на листе ватмана.

Раздел 2. Визуализация внутренней среды (интерьер) и архитектурных объектов в пространстве

Раздел 2 содержит материал о разнообразии форм архитектурных сооружений и окружающей их среды, которые служат объектами для графической и пластической визуализации. Изучая и изображая архитектуру, обучающийся постигает ее композиционно-художественные закономерности, стилевые особенности, конструктивно-художественную логику построения частей, деталей и целого. В процессе визуализации происходит накопление художественных и технических способов и приемов изображения. Выполнение поставленных задач предполагает использование знаний сопутствующих дисциплин курса, таких как начертательная геометрия, теория конструкций, история искусств и архитектуры и архитектурное проектирование.

Программа курса «Основы профессиональных коммуникаций (графические, пластические, цифровые, вербальные и др. средства)» включает теоретические темы, которые посвящены изучению основных закономерностей при работе с плоскостными композициями, такими как метроритмические закономерности и пропорции.

В ходе практического выполнения заданий учащиеся овладевают приемами работы в следующих графических техниках: рисунок тушью от руки, графике с помощью чертежных инструментов; в технике архитектурной отмывки (черно-белой и цветной), работы с кроющими красочными материалами (темперой, гуашью); в технике набрызга по трафарету, коллажа и аппликации.

Раздел 3. Визуализация внутреннего и внешнего архитектурного пространства с изображением человека как масштабной единицы

Раздел 3 посвящен визуализации человека как мере масштаба, пропорциональной и эргономической взаимосвязи с пространством архитектурной среды. Архитектурный рисунок с человеком, как элементом пространства, имеет свою специфику, всесторонне развивает объемно-пространственное мышление, индивидуален, является продуктом творческой, мыслительной работы, наглядным выражением идей, вариантов архитектурно-проектных предложений. По своему характеру — это скетчи, наброски, эскизы, выполненные на бумаге или кальке. В процессе выполнения работы происходит отбор главного, выявляются акценты, проводится изучение предшествующего опыта в архитектуре и строительстве, накопление материала для творческой работы. Архитектурный рисунок с применением человека как меры масштаба может в графическом и в пластическом варианте входить в состав проектной документации, раскрывать конструктивный и художественно-пластический замысел создаваемого сооружения. Он отличаются условностью изображения, лаконичностью, масштабностью, по своим графическим средствам сдержан, в нем должны быть грамотно выявлены пропорции и связь архитектуры с человеком и окружающей средой.

Раздел 4. Графическая визуализация архитектурных идей и их презентация

Раздел 4 посвящен визуализации при помощи художественной, архитектурной и пластической графики в профессиональной практике; нахождение яркого образного художественно-графического решения поставленных задач; овладение методами стилизации при эскизировании объектов дизайна архитектурной среды и архитектуры, внешней и внутренней среды; понимание места профессиональной архитектурной графики, цвета и цветовой гармонии при выполнении проектов; ориентированность на создание оригинального облика проекта различными графическими, пластическими, цифровыми, вербальными и др. средствами.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
Практические занятия 1 семестра			
1	1	Графическая визуализация архитектурного элемента	2
2	1	Графический и пластический анализ архитектурного элемента. Концептуальный рисунок скульптурного объекта М 1:25 (1:10) на жестком основании. Формат А2. Графическая работа №1	2
3	1	Визуализация рельефа на основе рисунка. Графическая работа №2	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
4	1	Творческая интерпретация рельефа как элемента архитектуры в пространстве графическими средствами коммуникации. Графический и пластический анализ. Метроритмические закономерности и пропорции. Концептуальный объект малой архитектурной формы. Формат А2. Графическая работа №3	2
5	2	Зарисовки архитектурного объекта с различных точек восприятия. 5 зарисовок формата А4	2
6	2	Презентация и визуализация архитектурных идей. План, фасад, аксонометрия архитектурного объекта. Формат А2. Графическая работа №4	2
7	2	Визуализация интерьера графическими средствами. Формат А2. Графическая работа №5	2
8	2	Презентация и визуализация архитектурных идей	2
Практические занятия 2 семестра			
1	3	Гипсовая голова. Формат А2. Графическая работа №1	2
2	3	Гипсовая голова. Формат А2. Графическая работа №1	2
3	3	Визуализация портрета человека живописными средствами коммуникации. Творческая интерпретация. Формат А3. Графическая работа №2	2
4	3	Визуализация фигуры человека графическими средствами. 5 зарисовок формата А4	2
5	4	Визуализация фигуры человека в пространстве внутренней среды интерьера. Формат А2. Графическая работа №4	2
6	4	Визуализация фигуры человека в пространстве внутренней среды интерьера. Формат А2. Графическая работа №4	2
7	4	Презентация и визуализация архитектурных идей	2
		Итого:	30

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2002. - 272 с. : ил.
2. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка [Текст] : учеб. для вузов / Н.Г. Ли. – М. : Эксмо, 2008. – 480с.: илл.
3. Объемно-пространственная композиция [Текст] : учебник для вузов / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова ; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - М. : Архитектура-С, 2003. - 256 с. : илл.

5.2 Дополнительная литература

1. Панксенов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Г.И. Панксенов. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144с.: илл.
2. Афанасьев, К. Н. В поисках гармонии [Текст] : учеб. пособие / К. Н. Афанасьев. - М. : Лады, 2001. - 80 с. : ил
3. Ахмедова, Е. А. Эстетика архитектуры и дизайна [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Ахмедова. - Самара : Изд-во Самарского гос. арх.-строит. ун-та, 2007. - 432 с. : ил.
4. Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей [Текст] : учеб. пособие / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. - М. : Изобр. искусство, 1983. - 264 с.

5. Гвоздарев, Ю. А. Основы коммуникативной стилистики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Гвоздарев, Л. Б. Савенкова. - М. : MapT, 2008. - 252 с.
6. Колышев, Ю. Б. Рисунок интерьера [Текст] : учеб. пособие / Ю. Б. Колышев. - М. : Архитектура-С, 2009. - 96 с.
7. Стор И.Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с.; илл.
8. Стор И.Н. Основы живописного изображения: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 248 с.; илл.

5.3 Периодические издания

1. Архитектура и строительство России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010-2016.
2. Архитектура. Строительство. Дизайн : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2009-2016.
3. Архитектурный Вестник : журнал. - М. : АПР, 2010-2016.
4. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010-2016.
5. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010-2016.
6. Проект Россия : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2009-2015.

5.4 Интернет-ресурсы

1. Российская государственная библиотека: электронная библиотека /
Режим доступа: <http://elibrary.rsl.ru/>
2. Отечественные порталы: Зарубежные порталы:
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) – Режим доступа: <http://www.raasn.ru/>;
- Союз архитекторов России (СА РФ) – Режим доступа: <http://www.uar.ru/>;
- УМО по образованию в области архитектуры
Режим доступа: <http://www.umoarchitectura.narod.ru/>;
3. Avery Index to Architectural Periodicals
Режим доступа: http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/avery/spotlights/avery_index.html;
4. ArchINFORM: International Architecture Database
Режим доступа: <http://eng.archinform.net/index.htm?scrwdt=1280>
5. Architecture Internet Resources
Режим доступа: <http://www.library.unlv.edu/arch/rsrce/webresources/>;
6. Forma. Архитектура и дизайн-Arthistory.net
Режим доступа: <http://www.arthistory.net/> ;
7. Archinect Режим доступа: <http://www.forma.spb.ru>;
8. «Архитектоника» (современная архитектура и дизайн)
Режим доступа: <http://architektonika.ru>; <http://archinect.com/index.php> ;
9. International Union of Architects (UIA) –
Режим доступа: <http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-1/0-pourquoi-new.html>;
10. Архитектор. Сайт московских архитекторов – Режим доступа: <http://www.archinfo.ru/#>;
11. European Association for Architectural Education (EAAE)
Режим доступа: <http://www.eaae.be/eaee2/index.php>;
12. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура –
Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru>;
13. Environmental Design Research Association (EDRA). Режим доступа: <http://www.edra.org/>;
14. Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA).
Режим доступа: <https://www.acsa-arch.org/home.aspx>;
15. Сайт «Архитектура России» (российский архитектурный портал)
Режим доступа: <http://archi.ru>;
16. American Institute of Architects (AIA) – Режим доступа: <http://www.aia.org/>;
17. Royal Institute of British Architects (RIBA) – Режим доступа: <http://www.architecture.com/>;
18. Рейтинг mail.ru: Архитектура - Режим доступа: <http://top.mail.ru/Rating/Culture-Architecture/>
19. Architects' Council of Europe (ACE) - Режим доступа: <http://www.ace-cae.or>

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)

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 1920x1080 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. Бугрова, Н.А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / Н.А. Бугрова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008 – 14 с. - Режим доступа: <http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/7426/1/Бугрова.pdf>
 2. Евтых, С.Ш. Рисунок экстерьерного и интерьерного пространства в архитектуре: Метод. указ. к практическим занятиям / С.Ш. Евтых, Р.Я. Асаев – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. – 19с.
 3. Халиуллина О.Р. Проектная графика. Методические указания к практическим занятиям. [Электронный ресурс]: Методич. указ. / О.Р. Халиуллина, Г.А. Найданов. - Оренбург. Оренбургский государственный университет, 2013. – 24с. - Режим доступа: RUCONT.RU>FILE.ASHX...
 4. Яблокова А.Ю. Натюрморт в графике [Текст] : метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине "Рисунок" /А.Ю. Яблокова; ИПК ГОУ ОГУ,2006.-55с.
 5. Яблокова А.Ю. Портрет в графике: метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине "Рисунок" /А.Ю. Яблокова, В.Р. Яблоков, С.Г. Шлеюк.- Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ,2008.- 48с.
 6. Яблокова А.Ю., Яблоков В.Р. Интерьер в графике: метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине "Рисунок" /А.Ю. Яблокова, В.Р. Яблоков.- Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ,2008.- 51с.