

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)

Графический дизайн

(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 № 11 от "28" 06 2016 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

старший преподаватель кафедры дизайна

должность

подпись

Д.М. Туйсина

расшифровка подписи

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 38253

© Туйсина Д.М., 2016
© ОГУ, 2016

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

1. *Иметь: представление о роли композиции в становлении творческой личности; о закономерностях композиционного построения; о принципах формирования художественно-графического произведения.*
2. *Знать: структуру композиции в графическом дизайне; основы композиционного формообразования в графическом дизайне.*
3. *Уметь: создавать композицию при грамотном сочетании всех композиционных принципов, свойств, графических материалов; анализировать композиционные структуры художественно-графических форм.*

Задачи:

1. *Усвоить основные понятия, связанные с решением композиционных задач в графическом дизайне: композиционный центр, равновесие в композиции, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство, средства композиции (масштаб, метр, ритм, пропорции, контраст, полярность, цвет, пластика формы, фактура, текстура и др.).*
2. *Иметь представление о принципах: двухмерного (фронтального), композиционного построения; о принципах «золотого» сечения; модульного построения; стилевого единства; масштабности и соразмерности; колористического и тонального единства; о роли образного начала в поиске творческой идеи.*
3. *Грамотно применять при создании гармоничного произведения: принципы построения композиции с учетом ее композиционного центра; пропорционально-модульную систему; цвет, фактуру, текстуру и пр.*

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.18 Компьютерная графика и современный дизайн, Б.1.Б.20 Цветоведение, Б.1.В.ОД.2 Проектирование в графическом дизайне, Б.1.В.ДВ.4.1 Шрифт, Б.1.В.ДВ.4.2 Основы каллиграфии, 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
<p>Знать: основы и структуру абстрактных композиционных решений в дизайне, теоретические основы композиции; способы и приёмы построения простых и сложных композиций.</p> <p>Уметь: абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную информацию; применять в своей практике основы и структуру абстрактных композиционных решений в дизайне, использовать теоретические основы композиции; применять способы и приёмы построения простых и сложных композиций.</p>	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p><u>Владеть:</u> способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыками создания структуры абстрактных композиционных решений в дизайне, теоретическими основами композиции; способами и приёмами построения простых и сложных композиций.</p>	
<p><u>Знать:</u> 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 графического дизайна.</p> <p><u>Уметь:</u> использовать различные графические приемы в практике составления композиций; создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного художественно-графического произведения.</p> <p><u>Владеть:</u> умением использовать графические приемы в практике составления композиции, навыками линейно-конструктивного построения и принципами выбора техники исполнения конкретного художественно-графического произведения возможностями графики.</p>	<p>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</p>
<p><u>Знать:</u> приёмы работы с цветом и цветовыми композициями; закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в произведениях графического дизайна; принципы практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера.</p> <p><u>Уметь:</u> работать с цветом и цветовыми композициями; применять основы художественной живописной практики в творческих работах; использовать закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в произведениях графического дизайна, применять основные законы колористики в профессиональной деятельности дизайнера.</p> <p><u>Владеть:</u> приёмами работы с цветом и цветовыми композициями; навыками построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в композиции; навыками практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера.</p>	<p>ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями</p>
<p><u>Знать:</u> приёмы создания художественного замысла с применением композиционных и колористических закономерностей в процессе проектирования художественно-графического произведения.</p> <p><u>Уметь:</u> работать с приёмами создания художественного замысла с применением композиционных и колористических закономерностей в процессе проектирования художественно-графического произведения.</p> <p><u>Владеть:</u> способностью применять приёмы создания художественного замысла с применением композиционных и колористических закономерностей в процессе проектирования художественно-графического произведения.</p>	<p>ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p>

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	51,5	120,75
Лекции (Л)	18		18
Практические занятия (ПЗ)	50	50	100
Консультации	1		1
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий		1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,5	0,75
Самостоятельная работа: - выполнение курсовой работы (КР); - выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ); - подготовка к зачету; - подготовка к экзамену.	182,75	56,5 +	239,25
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 композиции в дизайне. Композиционный центр	42	8	10	-	24
2	Структура композиции в дизайне. Контраст, полярность	96	6	20	-	70
3	Структура 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	
1	Основы композиционного формообразования в графическом дизайне. Пропорции	49		25	-	24
2	Композиционный анализ художественно-графических форм	59		25	-	34
	Итого:	108		50		58
	Всего:	360	18	100		242

4.2 Содержание разделов дисциплины

Примерные разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№1 Структура 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 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 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».

Примерные разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№1 Основы композиционного формообразования в графическом дизайне. 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.

№2 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.

4.3 Примерные практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1 семестр			
1	1	«Абстрактно-эмоциональная композиция «Композиционный центр» Создание вариантов образной формальной композиции с выявлением композиционного центра (в свободных графических техниках), передающее эмоциональное состояние.	5

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
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» Выполнение заданий, раскрывающих особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции.	20
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
2 семестр			
2	1	«Пропорция» Создание композиций в плоскости с единым образным решением и различным пропорциональным строением.	25
6	2	«Анализ художественно-графического произведения» Последовательная стилизация выбранного художественного произведения на основе графических преобразований: - исключение цвета (ахроматическая композиция); - исключение тона (черно-белая композиция); - линейная композиция; - композиционная структура произведения; - генерализованная схема произведения; - авторская интерпретация художественного произведения.	25
		Итого:	100

4.4 Курсовая работа (2 семестр)

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

Тема работы: «Анализ художественно-графического произведения».

Состав материалов КР №1:

Графическая часть, содержащая:

- папка с заданиями (изображение художественного произведения в различных графических техниках):

- исключение цвета (ахроматическая композиция);
- исключение тона (черно-белая композиция);
- линейная композиция;
- композиционная структура произведения;
- генерализованная схема произведения;
- авторская интерпретация художественного произведения.

- Графическая часть (подача на планшете размера 50x70);

- Электронный макет курсовой работы (диск).

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. дф-25*

2) *Искусство цвета [текст] / И. Иттен.- 2-е изд. - М. : [Б. И.], 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2. дф-35*

5.2 Дополнительная литература

1) *Пахомова, А. В. Колористика. цветовая композиция [текст] : практикум: учебно-методическое пособие / А. В. Пахомова, Н. В. Брызгов. - Москва : Изд-во в. Шевчук, 2011. - 229 с. : цв. ил. - прил.: с. 206-229. - ISBN 978-5-94232-088-1. дф-1*

2) *Желондиевская, Л.В. Эмоции графики [Текст]: изобраз. и выраз. возможности граф. техник: учеб. пособие для студентов вузов / Л.В. Желондиевская, Е.С. Чуканова. - М.: Квадрига, 2009. - 96 с.: ил. дф-5*

3) *Панксенов, Г. И. Живопись. форма, цвет, изображение [текст] : учеб. пособие для вузов / Г. И. Панксенов.- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 144 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - прил.: с. 136-137. - крат. слов. терминов: с. 138-139. - библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-7695-5600-5. дф-43*

4) *Строгановская школа композиции [Текст] / гл. ред. О. Л. Голубева. - М. : [Б. и.], 2005. - 352 с. : ил. - Ред. указан на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 345. - ISBN 5-87627-035-0 дф-1*

5) *Мазурина, Т. А. Макетирование в графическом дизайне [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Мазурина, О. Р. Халиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2005. - 144 с. : ил - ISBN 5-7410-0663-9. дф-46*

6) *Голубева, О. Л. Основы композиции [текст] : учеб. для студентов высш. и сред. худож. образования / О. Л. Голубева.- 2-е изд. - М. : Искусство, 2004. - 120 с. : ил. - библиогр.: с. 117. - ISBN 5-85200-417-0. дф-1*

7) *Паранюшкин, Р. В. Композиция [текст] : учеб. пособие / р. В. Паранюшкин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 80 с. - (Школа изобразительных искусств) - ISBN 5-222-01875-x. дф-1*

8) *Стор, И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов [Текст] : учеб. пособие / И.Н. Стор. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2002. - 296 с.: ил.*

9) *Чернышев, О. В. Формальная композиция [текст] : творческий практикум по основам дизайна / о. В. Чернышев. - Минск : Харвест, 1999. - 311 с. : ил. - библиогр.: с. 306-309. - ISBN 985-433-206-3. дф-3*

10) *Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 390 с. дф-39*

5.3 Периодические издания

1. Мир дизайна: журнал. - М.: Агенство «Роспечать», 2010–2016
2. Про 100 дизайн: журнал. - М.: АПР/ 2010–2016

5.4 Интернет-ресурсы

1. <http://kak.ru>
2. <http://www.goldenbee.org>
3. <http://sdrussia.ru>

он-лайн курсы:

«Fundamentals of Graphic Design» [Электронный ресурс]: онлайн-курс на платформе <https://www.coursera.org> / Разработчик курса: Georgia Institute of Technology режим доступа: <https://www.coursera.org/learn/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)
3. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией CorelDRAW Graphics Suite X7

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине – примерные контрольные вопросы дисциплины «Пропедевтика», примерные вопросы для дифференцированного зачета, темы индивидуального творческого задания, тема курсовой работы, примерные вопросы экзаменационных билетов.
- 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*