

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОПЕДЕВТИКА В ДИЗАЙНЕ

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Пропедевтика в дизайне разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Решетняк Т. Н., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.11.2023 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование целостного комплекса системных теоретических и практических знаний, умений и навыков в области изучения пропедевтики, от замысла до воплощения в материале, развитие специфики дизайнерского мышления, включающего конкретно-образную мыслительную деятельность, пространственное воображение, ассоциативное мышление, навыки обобщения и абстрагирования образов.

Задачи дисциплины:

- изучить первичные графические элементы композиции и основные принципы её организации.
- изучить типологию и взаимодействие композиционных средств.
- изучить и проанализировать художественно-технологические особенности отдельных видов искусств с позиции основ композиции.
- сформировать первичные представления о знакообразовании.
- сформировать умения и навыки создания образной выразительности композиции.
- сформировать умения и навыки создания знака-символа в графическом дизайне.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- значение композиции в создании творческих работ,
- содержание основных принципов организации композиции в графическом дизайне и декоративно-прикладном творчестве (законы, правила, приёмы, средства),
- типологию композиционных средств и их взаимодействие,
- генезис и семантику орнамента,
- средства художественной выразительности (цвет, колорит, контраст, нюанс, тождества и т. д.)
- основы образной выразительности (трансформация, типизация, схематизация и т. д.),
- способы трансформации поверхности.

уметь:

- формировать творческий замысел,
- применять основные принципы организации композиции (законы, правила, приёмы, средства) в графическом дизайне и декоративно-прикладном творчестве,
- применять основные средства художественной выразительности,
- производить композиционный анализ произведений графического дизайна и ДПИ,
- создавать абстрактные и ассоциативные образные композиции.

владеть:

- навыками применения разнообразных композиционных форм, методов, техник, приёмов, средств в графическом дизайне и ДПИ.

освоить компетенции:

- Способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3, 4 семестрах.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Дизайн-проектирование, Основы графического проектирования,.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	28
Лекции	-
Практические занятия	28
Самостоятельная работа в часах	44
Форма промежуточной аттестации	4 семестр - зачёт

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Практические занятия	28
Всего	28

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Все-го з.е/ час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лек-ции	Практ-ически е	Лабораторные	
1.	Тема: Первичные графические элементы композиции и основные принципы её организации.			6		11
2	Тема: Основные свойства композиции.			8		11
3	Тема: Основные средства композиции			6		11
4	Тема: Цвет как средство организации композиции			8		11
	Итого			28		44

5.2. Содержание:

Тема 1. Первичные графические элементы композиции и основные принципы её организации:

1. Понятие графического дизайна. Историческая справка. Что сейчас представляет собой графический дизайн. Композиция как понятие. Система, структура. Место пропедевтики в её структуре. Цели и задачи курса.

2. Основные элементы изобразительного языка. Выразительные средства графики: точка, штрих, линия, пятно. Линеарные и пятновые изображения. Типы линий и их направления. Линия и пятно, структурные линии. Характеристика линий и точек. Принципы построения монокомпозиций.

3. Объективные и субъективные свойства формы. Понятие массы. Геометрический вид, положение в пространстве, величина, фактура, текстура, цвет, светотень и пластика. Первичные элементы формы: плоские (квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, круг, четырёхугольник), объёмные (шар, куб, призма, пирамида, конус), сложные комбинированные формы.

Тема 2. Основные свойства композиции.

1. Целостность формы, единство и соподчинение элементов. Понятие равновесия, компоновка, членение, доминанта. Понятие композиционного центра и способы его организации.

2. Симметрия и асимметрия. Оси симметрии. Типы симметрии. Композиционная симметрия.

3. Статика, динамика.

Тема 3. Основные средства композиции.

1. Отношения и пропорции. Виды пропорциональных отношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции. Отношения подобия в природных и искусственных системах. Число Фибоначчи. Пропорции человеческой фигуры. Понятие канонической фигуры. Золотое сечение.

2. Масштаб. Понятие масштабности. Понятие «эргономики». Соотношение масштаба и размера.

3. Контраст. Нюанс. Тождество. Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчинённой системы в композиции

4. Ритм и метр. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Понятие комбинаторики. Понятие орнамента. Виды орнамента.

Тема 4. Цвет как средство организации композиции.

1. Цветовые системы. Понятие спектра. Основные и дополнительные цвета. Цветовой круг. Цветовые термины. Цветовые термины (тон, светлота, насыщенность). Смещение цветов. Язык цвета. Понятие хроматических и ахроматических цветов

2. Цветовая гармония. Виды цветовых гармоний. Однотоновая гармония родственных цветов. Гармония контрастно-дополнительных цветов, родственно-контрастных цветов. Понятие колорита. Цветовые ассоциации.

3. Понятие цветового контраста. Виды цветового контраста. Контраст по цвету. Контраст светлого и тёмного, тёплого и холодного цвета, дополнительных цветов. Контраст по насыщенности, по площади цветового пятна. Форма и цвет.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Понятие композиции. Первичные элементы композиции. Формальная композиция. Форма и её свойства. Виды формата. Виды пространственных форм:	Используя только точки, создать: 1) плоскостную композицию 2) рельефную композицию 3) объёмную композицию 4) пространственную композицию. Создать то же, используя	11	Просмотр, презентация

	- фронтальная -объёмно-пространственная -глубинно-пространственная	комбинации точек, линий и штрихов.		
2	Основные свойства и качества форм композиции -целостность формы -соподчиненность элементов - композиционное равновесие - симметрия -асимметрия -статика -динамика -единство характера формы - композиционный центр форм.	Создание оригинальных фактур. Работы выполнить в количестве 12 штук на формате 50x50 мм в технике тушь, перо.	11	практическая работа (тушь, перо)
3.	Основные средства композиции: -пропорции - пропорционированный масштаб и масштабность -взаимосвязь масштаба и пропорций -контраст -нюанс и нюансировка -метрический повтор -ритм	Задача: создать серию ритмических композиций в полосе на формате А4 в технике тушь, перо, используя абстрактные геометрические фигуры, линии, точки.	11	просмотр работ
4.	Цвет в формальной композиции:	Задача: на листах формата А4 (темпера), акварель, создание серии работ на каждый вид контраста: - по цвету (акриловыми красками).	11	защита презентаций

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1. Первичные графические элементы композиции и основные принципы её организации:

1. Основные элементы изобразительного языка. Выразительные средства графики: точка, штрих, линия, пятно. Линейные и пятновые композиции.

Серия практических заданий:

Задача: В формате 10x10 создать серию упражнений на тему:

1. Плоскость

2. Объём

3. Рельеф

4. Пространство

Используя только линии (прямые, ломаные, кривые, спиральные), создать

1) плоскостную композицию

2) рельефную композицию

3) объёмную композицию

4) пространственную композицию.

Работы выполнить, используя разные графические материалы (карандаш, тушь, перо, кисть, маркер, фломастер, восковые мелки).

Количество упражнений – 12.

2. Объективные и субъективные свойства формы. Понятие массы. Геометрический вид, положение в пространстве, величина, фактура, текстура, цвет, светотень и пластика. Первичные элементы формы: плоские (квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, круг, четырёхугольник), объёмные (шар, куб, призма, пирамида, конус), сложные комбинированные формы.

Создание серии работ 140x140.

Задача: Используя выразительные средства графики, создать композиции на:

- выявление структуры квадрата, круга, треугольника. (Тушь, перо, фломастер, карандаш).
- трансформацию простых геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). Формантформа. Аппликация (ножницы, клей, бумага, карандаш, тушь, перо).

Тема 2. Основные свойства композиции.

1. Целостность формы, единство и соподчинение элементов. Понятие равновесия.

Цель: создание серии упражнений на выявление композиционного центра (доминанты).

Размер 100x80.

- сгущение, разряжение, увеличение, уменьшение размеров элемента, тон, движение, контраст формы и т. д.

Количество работ – 12.

2. Симметрия и асимметрия:

Создать серию формальных композиций на тему

- Симметрия. Работы выполняются тушью и пером, Формат: 12 x 12 мм.

Задача: создать симметричную композицию, используя

- зеркальную и осевую симметрию
- центральную симметрию (3 – 5 повторений формы).

Задача: создать асимметричную композицию (2 штуки)

- из линий, точек и штрихов,
- из простых геометрических форм.

3. Статика, динамика.

- Создать формальную статическую композицию, используя геометрические фигуры и буквы.

- Создать формальную динамическую композицию, используя геометрические фигуры и буквы.

Работы выполняются на формате 15 x 10 см в технике тушь, перо.

Тема 3. Основные средства композиции.

1. Отношения и пропорции. Виды пропорциональных отношений.

Задача: создать серию абстрактных графических композиций на тему

- деление плоскости на части. Создание композиционного равновесия и динамики.

Работы выполняются на формате 10 x 8 см в количестве 6 штук. Техника выполнения: тушь, перо.

2. Масштаб. Понятие масштабности.

Задача. Создать серию композиций на тему

- Мир глазами великана
- Мир глазами букашки.

Работы выполнить на бумаге тушью и пером в формате 15 x 10 см.

3. Контраст. Нюанс. Тождество. Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчинённой системы в композиции

Задача: создать серию упражнений в технике тушь, перо размером 10 x 8 см на тему

«нюанс», используя

- точки, линии, штрихи,
- простые геометрические фигуры.

Задача: создать серию упражнений в технике тушь, перо размером 10 x 8 см на тему «Контраст», используя

- геометрические фигуры, линии, точки, штрихи.
- абстрактные формы, штрихи, предметы.

4. Ритм и метр. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Понятие комбинаторики. Понятие орнамента. Виды орнамента.

Задача: создать серию ритмических композиций на формате А4 в технике тушь, перо, используя абстрактные геометрические фигуры, линии, точки:

- в геометрической форме (квадрат, круг, треугольник),
- сетчатую.

Тема 4. Цвет как средство организации композиции.

1. Цветовые системы. Понятие спектра. Основные и дополнительные цвета.

Серия упражнений на тему «основные характеристики цвета»

- 1) цветовой тон,
- 2) светлота,
- 3) насыщенность,
- 4) хроматические и ахроматические цвета.

Работы выполнить на формате А4 акриловыми красками.

2. Цветовые гармонии.

Задача: создание цветовых палитр на формате А4 акриловыми красками (темпера) на темы:

- однотоновая гармония,
- гармония родственных цветов,
- родственно-контрастная гармония,
- контрастно-дополнительная гармония.

Задача: на основе созданных палитр (4 шт.) создать серию абстрактных цветовых композиций. Выбрать лучшую и увеличить до формата А3. Работу выполнить на планшете.

3. Понятие цветового контраста. Виды цветового контраста.

Задача: на листах формата А4 (темпера), акварель, создание серии работ на каждый вид контраста:

- светлое и тёмное (акриловыми красками),
- холодное и тёплое (акриловыми красками),
- дополнительные цвета (акриловыми красками),
- симультанный контраст (бумага, ножницы, клей),
- по насыщенности (акриловыми красками),
- по площади цветовых пятен (бумага, ножницы, клей).

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева- М.: Искусство, 2004.- 120с.: ил.
2. *Иттен И.* Искусство цвета. Форма и формообразование, 2001
3. Чернышев, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О.В. Чернышев.- Мн.: Харвест, 1999.- 312с.
4. Художественное проектирование /Под ред. Б. В. Нешумова, Е. В. Щедрина. - М.: Просвещение, 1979.

б) дополнительная литература:

1. *Байрамбеков М. М.* Художественное оформление школы: Методические рекомендации. - Махачкала, 1989.
2. *Быков В.В.* Материалы и техника художественно-оформительских работ. - М.: Плакат, 1986.
3. *Гагарин Б. Г.* Конструирование из бумаги. Основы бумагопластики. - Свердловск, 1990.

4. *Ерошкин В. Ф.* Промышленная графика. - Омск: ОГИЗ, 1998.
5. Искусство ансамбля. Художественный предмет-интерьер-архитектура-среда/Сост. А. К. Василевский. - М.: Просвещение, 1981.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- методическая литература.
- компьютерное обеспечение, проектор, презентации