

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института истории и культуры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04.04 Пропедевтика

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль): Дизайн костюма и цифровое моделирование

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: истории и культуры

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	2		

Лекции	36		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	36		
Консультации			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен-0,3		
Контроль	9		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	62,7		

Всего часов: 144

Трудоемкость: 4 зачетные единицы.

Разработчик рабочей программы: доцент И.В. Новикова

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, способствующих развитию умений эффективно решать художественно-творческие задачи в области композиционного формообразования в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- формировать систему знаний о принципах и закономерностях композиционно-художественного формообразования;
- развивать художественное видение и пространственное мышление в процессе преобразования линейных, тонально-графических и пластических форм;
- содействовать развитию умений оперировать выразительными средствами композиции при создании гармоничной художественной формы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-2 Способность владеть рисунком и основами академической и декоративной живописи, приемами работы графическими, пластическими и живописными материалами с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, работой с цветом и цветовыми композициями; реализовывать художественный замысел в различных материалах с учетом их формообразующих	Знать: <ul style="list-style-type: none">- теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции и пластического моделирования;- особенности графических, пластических и живописных материалов;- методы и способы реализации художественного замысла в различных материалах с учетом их формообразующих свойств;	Знает: <ul style="list-style-type: none">- теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции;- особенности графических, пластических и живописных материалов;- методы и способы реализации художественного замысла в различных материалах с учетом их формообразующих свойств в различных видах композициях;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- применять на практике теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции и пластического моделирования;- решать творческие задачи используя особенности графических, пластических и живописных материалов;- реализовывать художественный замысел в различных материалах с учетом их формообразующих свойств	Умеет: <ul style="list-style-type: none">- применять на практике теоретические основы рисунка, живописи, цветоведения, композиции;- решать творческие задачи используя особенности графических, пластических и живописных материалов в композициях;- реализовывать художественный замысел в различных материалах с учетом их формообразующих свойств
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">- рисунком и основами академической и декоративной живописи, приемами работы графическими, пластическими и	Владет: <ul style="list-style-type: none">- рисунком и основами академической и декоративной живописи, приемами работы графическими,

свойств	живописными материалами с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, работой с цветом и цветовыми композициями	пластическими и живописными материалами с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, работой с цветом и цветовыми композициями
ПКС-3 Способность разрабатывать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	Знать: - принципы разработки проектной идеи; - концептуальные подходы в дизайн-проектировании; - основные требования в дизайн-проекту	Знает: - принципы разработки проектной идеи в композиции; - концептуальные подходы в дизайн-проектировании и композиции; - основные требования к дизайн-проекту
	Уметь: - разрабатывать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; - анализировать и определять требования к дизайн-проекту; - синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	Умеет: - разрабатывать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи в композиции; - анализировать и определять требования к дизайн-проекту; - синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению композиции дизайн-проекта
	Владеть: - анализом и синтезом применительно к разработке дизайн-проекта; - способностью разрабатывать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Владеет: - анализом и синтезом применительно к разработке композиции дизайн-проекта; - способностью разрабатывать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Композиционные средства и принципы композиционно-художественного формообразования»	41,7	16	10		15,7
1.	Тема 1. «Художественные средства построения композиции»	7,7	6			1,7

2.	Тема 2. «Создание свободных линейных композиций по горизонтально-вертикально-диагональной точечной схеме В.В. Кандинского»	4		2		2
3.	Тема 3. «Выявление композиционных свойств тоновой графики»	4		2		2
4.	Тема 4. «Выполнение макетов рельефных поверхностей»	4		2		2
5.	Тема 5. «Средства гармонизации композиции»	6	4			2
6.	Тема 6. «Графическое изображение натурной постановки (натюрморта) средствами линейной графики»	4		2		2
7.	Тема 7. «Принципы композиционно-художественного формообразования»	8	6			2
8.	Тема 8. «Построение статической композиции из простых геометрических форм с использованием мотива-модуля (методика В.В. Провкиной)»	4		2		2
	Раздел 2. «Виды и свойства композиции»	60	12	16		32
1.	Тема 1. «Основной закон и свойства композиции»	10	6			4
2.	Тема 2. «Выполнение динамических композиций с использованием единого мотива с обозначением направленности (методика В.В. Провкиной)»	8		4		4
3.	Тема 3. «Выполнение графической композиции из линий различной толщины с применением лекал, линеек, циркулей (методика В.В. Провкиной)»	8		4		4

4.	Тема 4. «Виды композиции»	10	6			4
5.	Тема 5. «Выполнение композиций «муаров» из линий различной кривизны с включением пятновых форм»	6		2		4
6.	Тема 6. «Выполнение композиций из пластических линейных форм, построенных по принципу симметрии и асимметрии»	6		2		4
7.	Тема 7. «Составление композиции из рельефных форм с использованием различных приемов пластической разработки поверхности»	6		2		4
8.	Тема 8. «Выполнение макетов объемных геометрических тел с дополнением их элементами графики для решения определенных композиционных задач»	6		2		4
	Раздел 3. «Основы композиции костюма»	33	8	10		15
1.	Тема 1. «Принципы формообразования костюма»	11	8			3
2.	Тема 2. «Составление выразительной композиции в технике коллажирования с отражением образа костюма»	4		2		2
3.	Тема 3. «Выполнение объемной композиции из открытых элементов, подобной форме костюма, в технике «бумажной миниатюры» (методика О.Н. Жаховой)»	4		2		2
4.	Тема 4. «Лепка из пластилина макета манекена в масштабе 1:10»	4		2		2
5.	Тема 5. «Создание на макете манекена образа костюма, состоящего из простых геометрических форм (методика М.И.	4		2		2

	Алибековой)»					
6.	Тема 6. «Выполнение объемно-пространственной композиции, подобной форме костюма, с использованием элементов различной степени открытости»	6		2		4
7.	Экзамен	0,3				
8.	Контроль	9				
9.	Итого за <u>2</u> семестр	144	36	36		62,7
	ИТОГО:	144	36	36		62,7

Очно-заочная форма обучения не реализуется

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в традиционной или тестовой форме), творческого задания, реферата.

Типовой вариант контрольной работы

В традиционной форме:

1. Композиция как творческая основа изобразительного искусства и дизайна.
2. Концепция визуального восприятия произведений изобразительного, декоративно прикладного искусства и дизайна.
3. Характеристика нюанса-контраста, статики-динамики, метра-ритма как средств гармонизации композиции.
4. Отношения-пропорции, размер-масштаб и их характеристика как средств гармонизации композиции.
5. Принципы композиционно-художественного формообразования.

В тестовой форме:

1. Композиция, это:

- а) искусство расположения предметов на плоскости;
- б) искусство создавать красивые вещи;
- в) стройная система знаний по созданию художественного произведения;
- г) умение составлять, соединять, компоновать части, элементы в одно единое неразрывное целое.

2. Композицию можно считать удачной, если соблюдается следующее условие:

- а) одна часть целого изъята или заменена с ущербом для целого;
- б) части меняются местами без ущерба для целого;
- в) один элемент присоединен к целому без ущерба для него;
- г) целое не распадается на отдельные части.

3. Художественная форма считается выразительной при условиях:

- а) единства рационального и эмоционального в композиции;
- б) формального и содержательного начала;
- в) функциональной обусловленности;
- г) структурной целостности формы.

4. К видам композиции не относится:

- а) фронтальная;
- б) объемная;
- в) пространственная;
- г) глубинно – пространственная;
- д) фронтально – объемная.

5. Незначительные отличия между основными свойствами формы – это:

- а) контраст;
- б) акцент;
- в) нюанс;
- г) динамика.

6. Симметрия не может быть:

- а) осевой;
- б) лучевой;
- в) зеркальной;
- г) угловой.

7. Пропорциональные соотношения, это:

- а) соразмерность элементов предмета;
- б) соразмерность элементов, единство частей и целого;
- г) отношения малых форм;
- е) все ответы верны.

8. Масштаб – это:

- а) характеристика поверхности предмета;
- б) относительная величина предмета;
- в) соразмерность величин предмета;
- г) отношение частей предмета к самому предмету.

9. В динамической композиции присутствует:

- а) физическое движение формы;
- б) покой, движение, равновесие;
- в) покой, равновесие, стабильность;
- г) развитие, изменение, движение.

10. Ритм – это:

- а) чередование каких либо элементов, происходящее с определенной

последовательностью, частотой;

б) графическое изображение предмета в перспективе;

в) последовательное расположение предметов в перспективе;

г) чередование элементов с определенной динамикой.

11. Свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы –

это:

а) текстура;

б) структура;

в) фактура;

г) рельеф.

12. Одномерное образование, указывающее направление, протяженность

или движение – это:

а) линия;

б) пятно;

в) точка;

г) штрих.

13. К ахроматическим цветам относятся:

а) желтый и серый;

б) черный, белый и все оттенки серого;

в) красный и черный;

г) белый и черный.

14. Важнейший признак объемной формы:

а) цвет;

б) фактура поверхности;

в) геометрический вид;

г) размер.

15. Под рациональностью в композиции понимается:

а) логическая обоснованность, целесообразность формы;

б) гармоническое сочетание цветов в форме;

в) сложное структурное построение художественной формы;

г) упрощенность формы.

16. Принцип тектоничности означает:

а) единство силуэта и цвета в форме;

б) соответствие формы конструкции;

в) масштабное соотношение элементов формы;

г) сочетание различных фактур в элементах формы.

17. Понятие «структура» в теории композиции рассматривается как:

а) внешняя конфигурация формы;

б) конструкция формы;

в) компоновка частей формы;

г) внутренне строение художественной формы.

18. Образность отражает:

а) определенную художественную идею;

б) внутреннее строение формы;

- в) внешние параметры формы;
- г) соподчинение частей формы.

Творческое задание

1. Выполнить композицию из линий различной толщины.
2. Построить композицию из простых геометрических форм с использованием мотива-модуля (методика В.В. Провкиной).
3. Выполнить графическую композицию с использованием различных видов линейной и тоновой графики.

Примерная тематика рефератов

1. Действие основных законов визуального восприятия при композиционном построении произведений изобразительного искусства.
2. Эффект оверлеппинга и его проявления.
3. Композиционный центр и фокальная точка.
4. Правило золотой пропорции и его сущность.
5. Цветовое тело и цветовой шар.
6. Специальные правила создания асимметричных композиций.
7. Баланс между разнообразием и общим единством композиции.
8. Распределение площади картинной плоскости.
9. Творческий замысел и алгоритм его воплощения.
10. Стилизация в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Виды стилизации.
11. Принципы и методы стилизации в композиции.
12. Характеристика объемно-пространственной композиции.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к экзамену

(2 семестр, очная форма обучения)

1. Основные композиционные средства.
2. Линия как композиционное средство.
3. Виды линий, основные приемы линейной графики.
4. Использование линий для выявления образного характера композиции.
5. Пятно как средство тоновой графики. Приемы выполнения пятен.
6. Цвет. Ахроматические и хроматические цвета.
7. Основные и дополнительные цвета. Цветовой круг. Цветовое тело.
8. Свойства и функции цветов.
9. Гармонические сочетания цветов.
10. Основные цветовые гаммы.
11. Цветовые отношения.
12. Пластика как композиционное средство.
13. Характеристика пластической линейной формы.

14. Плоскость как вид пластической формы.
15. Фактура. Основные типы фактур.
16. Рельеф. Типы рельефно-плоскостных форм. Открытость рельефной формы.
17. Признаки плоскостной формы.
18. Характеристики объемной формы, ее признаки.
19. Конфигурация объемной формы.
20. Графическая и пластическая моделировка объемной формы.
21. Приемы пластической моделировки объемной формы.
22. Пространство. Виды пространственной дизайн-композиции.
23. Фронтально-пространственная композиция. Фронтально-плоскостные формы.
24. Объемно-пространственная композиция. Виды объемно-пространственных композиций.
25. Глубинно-пространственная композиция. Виды глубинно-пространственных композиций.
26. Основные приемы композиционной трансформации пространства.
27. Материал как средство построения композиции.
28. Виды, признаки, свойства материалов. Способы графической передачи материалов.
29. Свет как композиционное средство. Естественное и искусственное освещение.
30. Средства гармонизации формы.
31. Нюанс и контраст как средства гармонизации композиции.
32. Выражение статики и динамики в композиции.
33. Приемы достижения статики.
34. Приемы достижения динамики.
35. Симметрия и асимметрия. Виды симметрии.
36. Метр как частный случай ритма. Основные виды метрических рядов.
37. Способы устранения монотонности метрического ряда.
38. Ритм как средство гармонизации композиции. Приемы построения ритма.
39. Основные виды ритмических рядов.
40. Отношения и пропорции в композиции.
41. Характеристики величины формы – размер и масштаб.
42. Масштабность. Масштабный строй.
43. Основные приемы корректировки масштаба формы.
44. Принципы композиционно-художественного формообразования.
45. Структура, структурность.
46. Гибкость. Гибкие композиции. Принцип комбинаторики.
47. Сущность принципа органичности композиционного формообразования.
48. Образность композиции. Гармонизация образной структуры формы.
49. Особенности образного построения композиции в дизайне.
50. Целостность как свойство композиции.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626> (дата обращения: 01.09.2022). – ISBN 978-5-8154-0337-6. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Воронова, И.В. Пропедевтика: учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732> (дата обращения: 01.09.2022). – ISBN 978-5-8154-0375-8. – Текст : электронный.

2. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция : практикум / Н.Ю. Шевелина ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470> (дата обращения: 01.09.2022). – Библиогр.: с. 86-88. – ISBN 978-5-7408-0231-2. – Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ	Свободный доступ
2.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и серви-	Свободный доступ

		сам для всех уровней и ступеней образования.	
3.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
5.	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

