

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 10.06.2024 13:18:19

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЯТИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Пропедевтика»

для студентов направления подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль):

Графический дизайн

Пятигорск
2024

Содержание

Введение

Структура и содержание практических занятий

Практическое занятие 1. Закон целостности

Практическое занятие 2. Закон контрастов

**Практическое занятие 3. Закон подчиненности всех средств композиции
идейному замыслу**

Практическое занятие 4. Законы новизны

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Пропедевтика» имеет *цель*:
- изучение особенностей графического дизайна, как вида творческой деятельности;

- приобретение студентами практических навыков создания дизайнерского продукта;
- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайна изделия.

Задачи изучения дисциплины включают:

- заложить базовые знания о выразительных возможностях материалов.
- фундаментальные понятия о элементах композиции в графическом дизайне;
- рассмотреть взаимосвязи между формой и содержанием;
- усвоение навыков творческих работ.

Перечень осваиваемых компетенций:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	И-1 УК-1 выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее многофакторный анализ и диагностику на основе системного подхода; И-2 УК-1 осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; И-3 УК-1 определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения.	И-1 УК-1 способен найти проблемную ситуацию, осуществить ее многофакторный анализ и диагностику на основе системного подхода; И-2 УК-1 умеет осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; И-3 УК-1 способен определять и оценивать риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения.
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства,	ИД-1 ОПК-3 Изучает способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; понимает, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; определяет набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-2 ОПК-3 Владеет способами выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; формирует возможные решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской	ИД-1 ОПК-3 Знает способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; понимает, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; определяет набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-2 ОПК-3 Владеет способами выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; формирует возможные решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом

интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	задачи; оценивает и выбирает набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-3 ОПК-3 Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека	подходе к решению дизайнерской задачи; оценивает и выбирает набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-3 ОПК-3 умеет выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	ИД-1 ОПК-4 Владеет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна, принципами линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способами проектной графики ИД-2 ОПК-4 Анализирует варианты применения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна ИД-3 ОПК-4 Применяет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды,	ИД-1 ОПК-4 Знает при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна, принципами линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способами проектной графики ИД-2 ОПК-4 Анализирует варианты применения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна ИД-3 ОПК-4 Применяет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных

	объектов ландшафтного дизайна оптимальные решения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики	комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна оптимальные решения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики
--	--	--

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: Методы системного подхода для решения поставленных задач с помощью цифровых и информационных технологий	УК-1
Уметь: Осуществлять поиск информации, организовать личное цифровое пространство и применять цифровые технологии для обработки данных	
Владеть: Цифровыми технологиями поиска информации и обработки данных	
Знать: инструменты, методы и приемы художественно-изобразительного мастерства; правила выполнения рабочих чертежей и способы применения различных графических и фото- технологий в процессе поиска проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; процесс поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.	ОПК-3
Уметь: применять знания основ художественно-изобразительного мастерства, использовать графические и фотографические средства визуализации проектной идеи, синтезировать и научно обосновывать свои предложения, демонстрируя их на эскизной и рабочей стадиях проектирования.	
Владеть: художественно-изобразительными инструментами и методами, средствами современной проектно-эскизной графики и фотографии для реализации основных этапов проектирования в процессе создания проектных концепций, навыками поискового анализа и синтеза возможных решений и научного обоснования своих предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человек.	

Знать: методы и приемы создания проектных идей; графические, колористические, композиционные средства и приемы визуализации художественного- образного замысла в объектах графического дизайна; исторические этапы возникновения шрифтов и современную шрифтовую культуру, современные материалы и методы линейно-конструктивного построения объектов графического дизайна.	ОПК-4
Уметь: проектировать объекты графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации художественного- образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического моделирования современных материалов.	
Владеть: навыками проектирования объектов графического дизайна с применением методов поиска и генерации креативных проектных идей, графических, колористических, композиционных средств и приемов визуализации художественного- образного замысла с учетом тенденций применения современных шрифтовых гарнитур и особенностей пластического моделирования современных материалов	

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №1. Типы композиции

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике, выявление ведущих категорий композиции, ее основные законы, общие и частные свойства, методы и средства композиционной деятельности, особенности использования средств композиционной деятельности в дизайне: ритмичности, тектоничности, масштабности, пропорциональности, статичности-динамичности, симметричности-асимметричности, фактурности, формирование ассоциативного мышления.

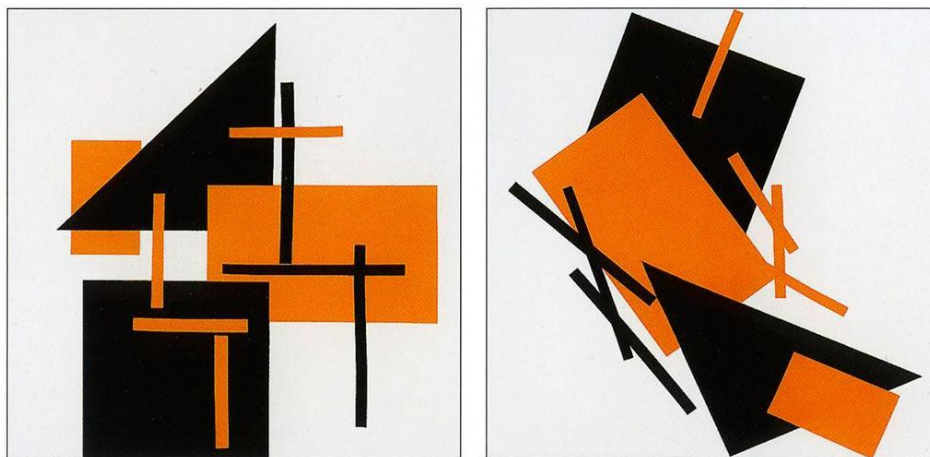
Знать: особенности графического материала

Уметь: применять средства художественной выразительности в дизайне.

Актуальность темы: Организация целевого пространства, организация содержательного пространства.

Теоретическая часть:

Решая творческие задачи, художник часто сталкивается с вопросом размещения основных героев на полотне и поиском средств передачи их деятельности. Применение статики и динамики в композиции – один из эффективных инструментов для достижения этих целей. Для передачи движения на картине мастера изобразительного искусства пользуются способностью мозга человека представлять последствия того или иного действия. Этот приём широко используется для решения поставленных задач.

КАК ПОКАЗАТЬ ДВИЖЕНИЕ В СТАТИЧНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Н. Н. Третьяков говорил о композиции: «В композиции осуществляется связь частей, образующих целое, поэтому композиция противостоит хаосу. Она есть созидание, а не разрушение...». Во многом от умения автора зависит, сможет он создать целое произведение или нет.

Будет картина статичной или динамичной, во многом зависит от построения композиции и фантазии автора. Для передачи движения применяют несколько популярных приёмов. Давайте рассмотрим их подробнее:

Смещение композиционного центра. Очень часто художники специально применяют асимметрию для передачи движения. Смещая центр притяжения внимания в сторону, вниз или вверх, они создают впечатление композиционной неуравновешенности, которую мозг зрителя пытается мысленно вернуть к равновесию. От этого создаётся иллюзия движения, давления, полёта и т.д.

Применение изображений, содержащих фазы движения. Наиболее распространённый приём. Нарисовав скачущую лошадь или бегущего человека, можно не сомневаться, что мозг зрителя оживит картину, если поймёт, что изобразил автор.

И, наконец, динамическое построение композиции. Что это такое? Простой пример: нарисуйте заборчик из прямо стоящих штакетов, а рядом изобразите такой же, но все штакетены наклоните вправо. Теперь сравните рисунки. Тот забор, что с наклоном, будет уходить вправо, а прямой стоять на месте. Такой приём умело используют настоящие мастера для передачи движения на своих полотнах.

Мастерски манипулируя разными приёмами и придумывая свои решения, художники применяют особенности статики и динамики для создания настоящих шедевров. Благодаря большому выбору средств мы можем наслаждаться творениями не только старых мастеров, но и новых звёзд изобразительного искусства.

Симметрия и асимметрия - два противоположных метода организации пространства.

Симметрией называют одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии.

Простейший вид симметрии - зеркальная симметрия. В этом случае одна половина композиции является как бы зеркальным отражением другой. На чертежах плоскость симметрии изображается линией, поэтому ее часть называют осью симметрии.

Существует помимо зеркальной симметрии, симметрия центрально-осевая, винтовая, симметрия относительно диагонали.

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность частей. Красота симметричной композиции заключается в равновесии частей, статичности, законченности.

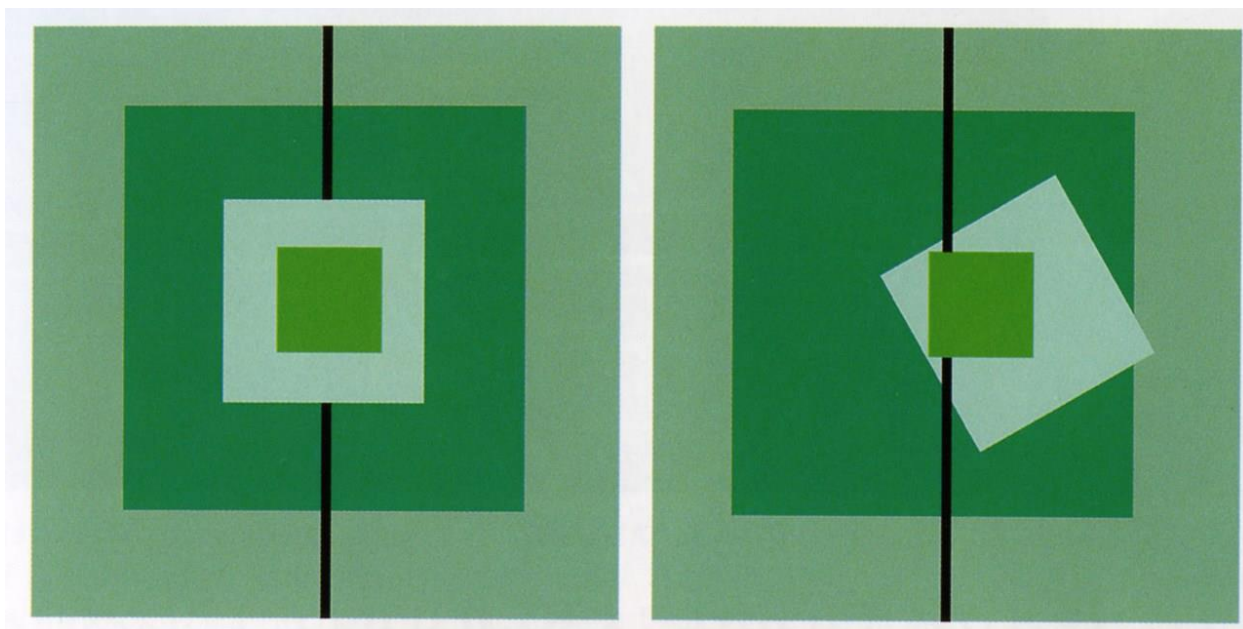
Нарушенную, частично расстроенную симметрию называют **дисимметрией**. Дисимметрия широко распространена в живой природе. Человек также дисимметричен.

Незначительное изменение в симметричной композиции немедленно нарушает равновесие, привлекает внимание, создает акцент. Часто нарушенную симметрию используют как художественное средство для получения острого эмоционального эффекта. Но эти «отклонения» требуют мастерство и чувство меры.

Противоположным симметрии методом построения и организации пространства является – **асимметрия**.

Единство, целостность является целью построения асимметричной композиции так же, как и симметричной. Но, в отличие от симметричной композиции, в асимметричной композиции необходимо достичь зрительного равновесия.

Асимметричная композиция более гибка по сравнению с симметричной, она дает возможность неповторимого сочетания элементов и поэтому всегда индивидуальна .

Практическая часть:

1. Средства и методы ручной графики. Организация пространства, Формальные композиции.
2. Организация доминантных отношений в композиции (динамика, статика, симметрия, асимметрия). Серия упражнений.

Вопросы: Виды организации пространства. Сформулировать закон целостности композиции.

Основная 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

1. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №2. Виды композиции

Цель: раскрыть тему графического дизайна как такового, так и на этапах его производства, с помощью использования специальной литературы;

Знать: основные законы и правила приема пластического выполнения практических заданий.

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

Ритм по определению - это равномерное чередование элементов. Учитывая, что речь идет о композиции, нужно отметить равномерность чередования. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом "метр". Самый простой метр - когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются.

Возможные варианты чередования:

- чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;
- расстояния между элементами не носит закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики.

Ритм как средство композиции часто применяются в сочетании с пропорцией: тогда элементы не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью или свободно.

Ритм - это изменяющееся повторение, а метр - это повторение без изменений.

Метрические композиции часто используются в декоративно-прикладном искусстве. За пример можно взять процесс нанесения рисунка на ткань. В старину на деревянной доске вырезали рельеф, обмакивали в краску и накладывали доску на ткани и таким образом отпечатывался рисунок. Эта доска и есть метр - процесс наложения неоднократно повторялся, создавая целостное изображение. Рисунок задумывался так, чтобы как можно незаметны были линии стыков. Такие метрические композиции еще имеют название - раппорт. Обычно они применяются при создании рисунка на тканях. В основном метрические композиции статичны.

Ритм в отличие от метра придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы) и пассивно-динамический (архитектура, живопись, скульптура).

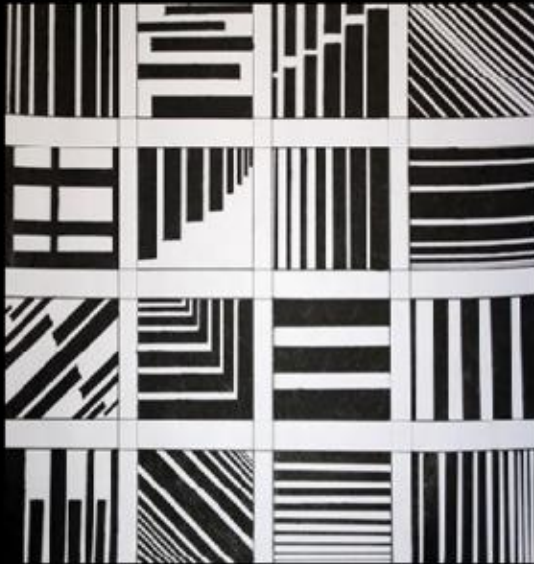
Ритм бывает простым, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет, расстояние между элементами и т.п.) и сложным, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях.

Не исключено сочетание в композиции ритма и метра. Метрическое повторение ритмических рядов помогает создавать оригинальные произведения. Яркий пример использования ритма и метра в композиции мы видим в завораживающих узорах мусульманских культур.

17. Ваш покорный слуга долго колебалась, приступая к этой рецензии, как будто примеривалась, решалась на что-то – и никак не могла решиться, ссылаясь (больше для самой себя) на занятость или временное отупение мысли. На самом деле, ей просто нечего было сказать. Рецензент оступился перед необычностью рецензируемого текста. В его руках (вернее, перед его глазами на компьютере) оказалось нечто, что можно увлеченно читать до двух ночи, забыв о докторской диссертации и разговорах с любимым, но при этом не находить точных терминов для обозначения и характеристики этого Нечто. Единственное пришедшее на ум слово: «Это Другое». Передо мной лежит –*Другое*. Другое по отношению к ряду скучных традиционных журналов классического типа, составляющих фундаментальную базу библиотечной литературы. Другое по отношению к гламурной литературе полупопсового-полупостмодерного жанра, которую в изобилии предлагает манерная литература клубного типа. Авторам предлагаемого журнала удалось достичь баланса между добротностью классики и легкостью современности. Именно в этом просвете нам бы хотелось начать не то, чтобы рецензию, а лишенную претензий на панегирики или хулу, «прогулку текстом» (выражение Ролана Барта) этого журнала.

Ритм и метр

Ритм- чередование, повторение элементов в определённой последовательности

Метр- частный случай ритма, повторение элементов через равные промежутки

Иногда изображение на картине будоражит наши чувства очень резкими переходами света и тени или контрастностью цветов. А бывает наоборот, глядя на лазурный берег моря и бескрайнее небо над ним, мы чувствуем умиротворение и покой. Как авторам удаётся добиться такого эффекта? Поговорим о контрасте и нюансе в композиции. Это два мощных рычага для управления чувствами зрителей. В умелых руках умение ими пользоваться творит чудеса.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КОНТРАСТ

С первым героем всё предельно ясно. Резкое отличие одного от другого может послужить многим целям. Рассмотрим основные виды этого приёма, и некоторые области их использования.

Различие формы. Шар и куб – простой пример такого контраста. Очень часто применяется для передачи движения, жизни. Пример: картина Карла Брюллова «Девушка, собирающая виноград». Массивные, неподвижные призматические ступени подчёркивают лёгкость, игривость, изображённых на картине, людей.

Различие цвета. Один из самых популярных приёмов у живописцев, с помощью цвета решать композиционные задачи. Пример: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Купание красного коня». Яркое контрастное пятно главного героя притягивает внимание, очаровывает, не отпускает от себя.

Контраст света и тени. Ещё один популярный приём у художников. На картине Рембрандта «Вирсавия» яркое светлое пятно главной героини не даёт оторвать взгляд. А это всего лишь десятая часть огромного полотна.

Контрастные размеры. Если надо подчеркнуть чью-то значимость или придать веса, используют увеличение его размеров на фоне остальных персонажей. Аналогично добиваются показа ничтожности или слабости. Пример: «Рожь» Шишкина Ивана Ивановича. На картине величие сосен подчёркивает окружающее их поле низкой ржи. Различия могут быть и другими. Это разная мимика персонажей, их расположение на картине, их движения и так далее, и тому подобное. Всё зависит от фантазии мастера, его умения выбрать нужный вариант.

КАК ПРИМЕНЯТЬ НЮАНС

Если с первым персонажем всё более-менее ясно, то понятие нюанса намного сложнее. По сути - это не очевидный контраст. Филип Судо в своей книге «Дзэн и искусство игры на гитаре» сказал:

«Каждый раз, когда делается новая запись, происходят микроскопические, неуловимые изменения. Слегка меняются эмоциональный настрой, ритм, манера исполнения. Каждое мгновение по-своему неповторимо. Не важно, сколько раз уже исполнялась та или иная композиция, обладатель черного пояса знает, что она звучит в первый и последний раз».

Неуловимые изменения и есть наш второй метод, который художники применяют для достижения своих целей. Обратим внимание на известное полотно Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». При первом беглом взгляде на картину мы видим толпу казаков, сильно похожих друг на друга нарядами, причёсками, вооружением. Создаётся впечатление дружной, сплочённой семьи. Начиная вглядываться в отдельные лица, мы понимаем, что все они разные. С помощью едва заметных деталей художник заставляет всматриваться в свои картины. Нюансы могут сделать даже изображение сотни раз виденного удивительно интересным, притягательным, загадочным.

Виды контрастов:

рис. 15 контраст по цвету

Практическая часть:

1. Средства и методы ручной графики. Организация пространства, Формальные композиции.
2. Организация доминантных отношений в композиции (ритм, метр, контраст, нюанс). Серия упражнений.

Вопросы: Сформулировать закон контрастов.

Основная литература:

2. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

3. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

<http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №3. Стилизация природных форм (растения)

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

Актуальность темы: Умение стилизовать, необходимо для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность, создавая художественный образ и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется стилизацией.

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

С т и л и з а ц и я -упрощенный, четкий, контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия.

Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка.

В декоративном искусстве стилизация —метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизацию можно подразделить на четыре вида:

Виды СТИЛИЗАЦИИ:

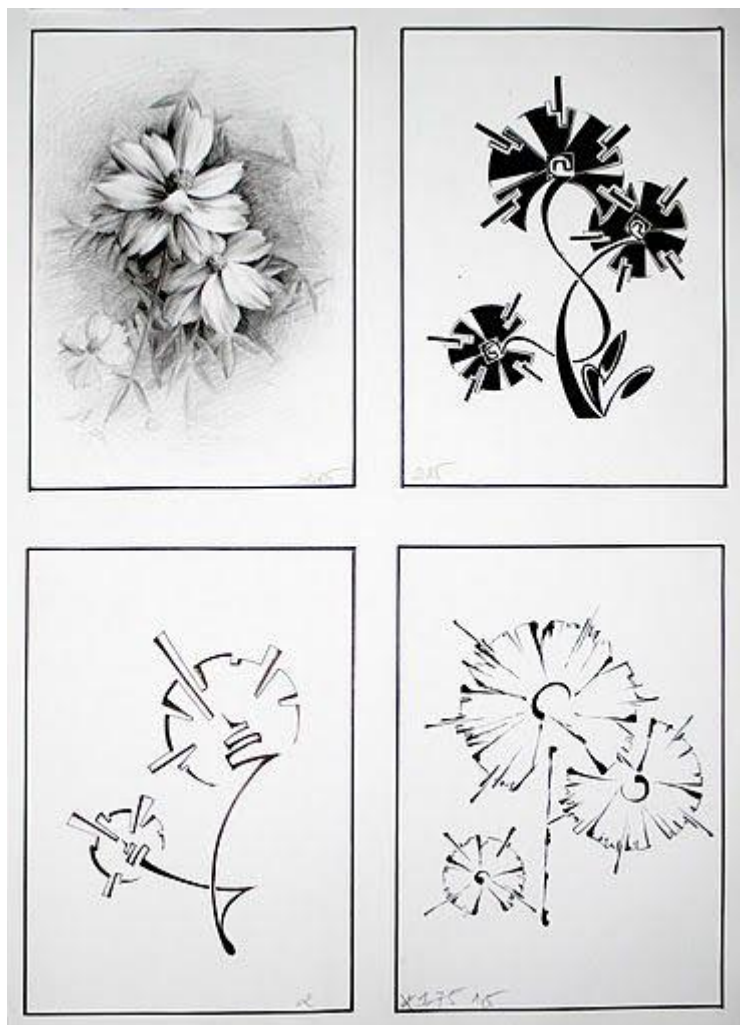
1. **Внешняя**,поверхностная (когда используются готовые стилизованные элементы или объекты – ковер с использованием хохломской росписи). Создается вообще – *типовой проект, для массового*

производства;

2. **Декоративная** -композиция подчинена определенному пространству (напр., панно создается для определенного интерьера).

3. **Подражательная стилизация** –предполагает наличие готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той или иной эпохи (напр., сделать изделие в стиле «модерн»...)

4. **Творческая стилизация** –художник перерабатывает реалистичный объект в декоративное изображение (орнамент).

Практическая часть:

1. Разработать 9 стилизаций растений

Вопросы: Глубинно-пространственная композиция.

Основная литература:

3. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород:

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

5. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №4. Стилизация природных форм (животные)

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

Актуальность темы: Умение стилизовать, необходимо для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

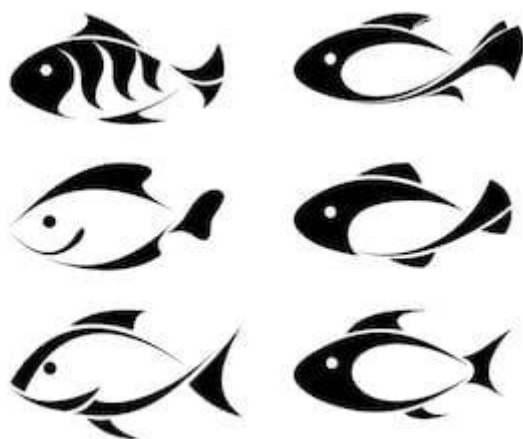
ТВОРЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ – как процесс.

1. Художник рассматривает объект, делает эскизные зарисовки, изучая его в поворотах, ракурсах.... Во время зарисовки природных материалов сохраняются все случайные ракурсы и пропорции. Окраска, текстура и фактура. Необходимо обратить особое внимание на особенности строения, на ритмическую пластику, и др. свойства объекта. Важно поставить конкретную цель: для чего будет производиться стилизация объекта. Статика – вид сверху; динамика – вид сбоку и $\frac{3}{4}$. Зарисовки можно делать любыми материалами.

2. Процесс познания, анализа. Художник стремится понять, чем его заинтересовал объект, чем «зацепил».... Что нравится, что не нравится в нем? С чем или кем ассоциируется.

Когда найдено отношение художника к объекту, важно решить, КАК и в КАКОЙ ФОРМЕ выявить свое отношение, донести свои мысли и чувства в процессе предстоящей стилизации этого объекта.

4. Поиск формы, силуэта. В процессе работы художник отбрасывает все случайности, усиливает особенности данного объекта. *Можно лист вписать в любую геометрическую форму; выявление особенностей данного объекта. Обобщение. Усиление особенностей формы, отражение сущности объекта. Возможно изменение пропорций или изменение размеров и пропорций деталей объектов. Можно попробовать вписать объект в любую геометрическую форму (круг, квадрат, ромб или треугольник). Решить, в каком стиле будет проводится стилизация (модерн, барокко, классицизм...).*

shutterstock.com • 1165774321

Практическая часть:

1. Разработать 9 стилизаций животных

Вопросы:

1. Сформулировать закон новизны композиции.
2. Привести пример закона новизны в искусстве.

Основная литература:

4. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

7. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

8. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №5. Закон жизненности и типизации

Цель: Составление целого из частей

Знать: Закон жизненности и типизации

Уметь: различать фронтальную композицию.

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Закон жизненности выступает в качестве частного закона, который проявляет свое действие в произведениях изобразительного искусства, когда ставится задача передачи движения во времени. Решение такой задачи относится прежде всего к произведениям, имеющим сюжетные завязки (станковая графика, живопись и скульптура; монументальная живопись и скульптура, прикладные сюжетные композиции на плоскости; миниатюрная живопись; прикладная скульптура, книжная графика).

Закон жизненности требует, чтобы в произведениях искусства, где изображено движение во времени, был передан смысл движения во времени и чувство жизненности отображаемого. Поскольку в таких произведениях время присутствует как фактор, то передача в них ощущения движения во времени выступает как композиционная задача, без решения которой проблема ощущения жизненности отображаемого, жизненности образа в произведении в полной мере быть решена не может. Данная композиционная задача в произведении решается художником в соответствии с замыслом и с учетом того,

какими свойствами наделяется тот или иной художественный образ. Решение проблемы жизненности через передачу ощущения движения во времени прежде всего должно быть тесно связано с проявлением в произведении таких важнейших свойств художественного образа, как типическое и характерное, эстетическое.

Передача в произведении тех или иных эстетических качеств (красивого, трагического, комического, лирического и т.д.) также создает в той или иной мере ощущение жизненности образа. Однако проблема передачи движения не только механического, а движения в глубинном смысле, передачи ощущения движения во времени, чувства единства одновременного во многом зависит именно от решения этой композиционной задачи, которая действует как закон композиции.

Практическая часть: 1.Разработка эскизов на данную тему

Закон типизации

Изображение общего через неповторимое

И.Е.Репин
«Протодьякон»

Вопросы:

1. Привести пример закона жизненности в искусстве.
2. Сформулировать закон новизны типизации.

Основная литература:

5. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

9. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

10. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №6. Закон воздействия рамы на композицию

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции

Актуальность темы: Знание основных законов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Данный закон подразумевает взаимодействие избранного формата работы и композиционного строя изображения. Очевидным является тот факт, что настоящей композицией будет так композиция, которая является согласованной с «рамой» - изобразительным полем работы. Художник должен считаться с организацией плоского поля картины с учетом воздействия на композицию «рамы». «Рама» выступает как неотъемлемая составная часть композиции.

Закон воздействия «рамы» на композицию в изобразительном искусстве характеризуется рядом существенных свойств, объективно действующих во взаимосвязях «рамы» и изображения на плоскости.

Одним из главных свойств этого закона является неоднородность изобразительного поля. Это свойство характеризуется следующими сторонами:

1) предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

2) предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

3) ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, своеобразной «пещерой», перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.

Объективным является тот факт, что воздействие рамы создаёт ощущение пространства. Таким образом, изображение строится от «рамы» и завершается в ней, «рама» невольно становится началом и концом изображения.

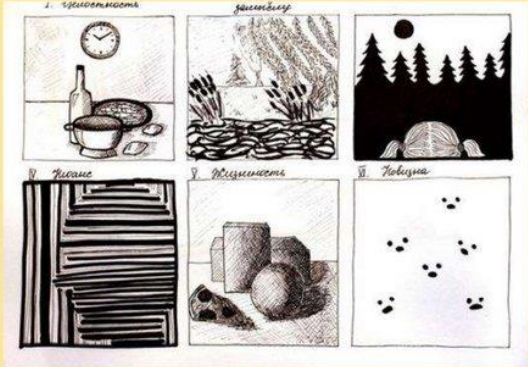
4) пересечение дальних и второстепенных предметов (пейзаж в фигурной композиции) «рамой» выступает композиционно нейтрально и не требует смыслового разъяснения. Пересечение же предметов и фигур переднего плана и особенно нижним краем картины, пересечение сильно контрастных по тону и цвету предметов, нарушающее равновесие зон картинного поля, должно быть оправдано по смыслу, как, например, в картине Рембрандта «Давид и Урия», где Урия уходит вперед, «покидая картинное пространство»;

5) в восприятии такого явления в «раме» картины, как «тяжелый низ и легкий верх», также проявляется свойство неоднородности картинного поля, его верха и низа, связанное с явлением гравитационного плана. Явлению «тяжелый низ и легкий верх» свойствен ряд закономерностей.

Во-первых, на плоском однородном поле, ограниченном «рамой», где не обозначены ни небо, ни земля, предмет, изображенный в верхней части поля, воспринимается падающим, а в нижней - лежащим на горизонтальной плоскости так, как будто бы в нижней части предвидится земля или пол. Во-вторых, на отношения верха и низа и на ощущение их тяжести или легкости оказывает воздействие неоднородность направлений в картинном поле. Вертикальные и близкие к ним направления воспринимаются как принадлежащие к фронтальной, вертикальной плоскости и определяющие ее. Наоборот, вертикальное направление трудно понять как уходящее одним концом в глубину. То же справедливо и по отношению к горизонтальному отрезку. Наклонные же отрезки воспринимаются пространственно, т.е. как бы обозначающими какую-то глубину, так как кажутся в той или иной мере уходящими одним концом в глубину. Но следует иметь в виду то, что наклонные направления с точки зрения теории визуального восприятия относятся к классу многозначных изображений. Они кажутся уходящими в глубину одним или другим концом или лежащими на фронтальной, горизонтальной плоскостях. Для прекращения такого «колеблющегося» восприятия отрезка необходимо ввести его в какую-то конструктивную систему. Новизна композиции нередко может быть связана именно с тем, что разработанные художником те или иные конструктивные идеи в силу диалектики творчества вступают в борьбу с привычными представлениями о закономерностях явлений действительности, отображаемых в изобразительном искусстве, как, например, с ощущением «тяжелого низа и легкого верха», в результате чего создаются контрасты, выразительность, острота и новизна композиции. Эти психологические моменты важно знать и интуитивно чувствовать художнику, чтобы успешно решать конкретные композиционные задачи.

Практическая часть:

- 1) Создание эскизов на заданную тему

Закон воздействия

Полностью закон формулируется как закон воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости.

предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.

Вопросы:

- 1) Привести пример закона новизны в искусстве
- 2) К какому виду относится плоская, плоскостная или рельефная композиция

Основная литература:

6. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

11. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
12. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №7. Типы композиции

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Знание основных типов композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Замкнутая (закрытая) композиция

Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любого места композиции к ее центру". Одна из важных черт замкнутой композиции - наличием полей. Все элементы тесно связаны между собой.

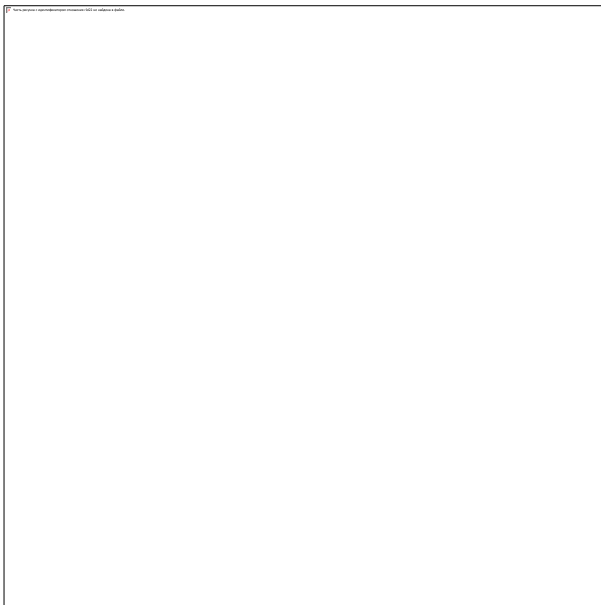
2) Открытая композиция

"Заполненность изобразительного пространства при открытой композиции может быть двоякой. Или это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне

картины, или это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком случае отсутствует затягивание взгляда к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы картины с некоторым домысливанием не изображенной части". Открытая композиция тяготеет к центробежности, чаще всего исходит от центра. Хотя она бывает очень сложной - единый центр в таком случае может отсутствовать, и композиция будет складываться из нескольких мини-центров.

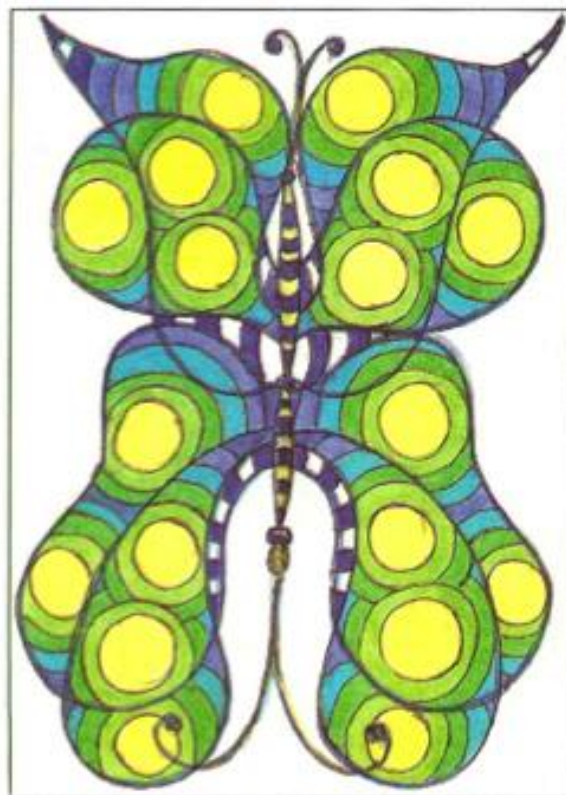

Наглядный пример разницы между замкнутой и открытой композицией:

3) Симметричная композиция

"Основная черта симметричной композиции — равновесие. Оно настолько крепко держит изображение, что является по совместительству и базой целостности. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы — стремлению к устойчивости. Строить симметричное изображение легко, достаточно только определить границы изображения и ось симметрии, затем повторить рисунок в зеркальном отражении. Симметрия гармонична, но если всякое изображение делать симметричным, то через некоторое время мы будем окружены благополучными, но однообразными произведениями.

4) Асимметричная композиция

"Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, формотворчество в них свободнее, однако нельзя думать, что асимметричность снимает проблему уравновешенности. Наоборот, именно в асимметричных композициях авторы уделяют особое внимание уравновешенности как непремемному условию грамотного построения картины"

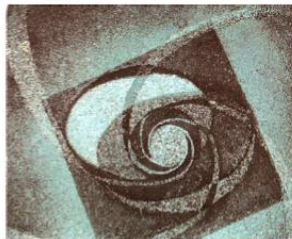
5) Статичная композиция

"Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе не иллюстративное описание, не событие, а глубину, философию". Есть разные способы продемонстрировать статичность изображения.

6) Динамичная композиция

Это композиция, при которой создаётся впечатление движения и внутренней динамики. "Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность; но будет большой ошибкой считать простую небрежность в работе динамикой, это совершенно неравнозначные понятия. Динамичные композиции сложнее и индивидуальнее, поэтому требуют тщательного продумывания и виртуозного исполнения".

Статичные композиции часто бывают симметричными и замкнутыми, а динамичные — асимметричными и открытыми.

Сокольникова также отмечает, что "если в живописи композиция помогает передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве художник композиционными приемами, наоборот, стремится подчеркнуть объем или плоскость украшаемого объекта".

Выражаю огромную благодарность авторам, которые помогают разбираться в столь нелёгких вопросах.

В следующем посте будут расписаны формы композиции, а также приёмы и средства, которые могут использоваться при обдумывании композиции своей работы.

Практическая часть:

Эскиз на заданную тему

Вопросы:

1. Основные виды композиции
2. Что такое композиция.

Основная литература:

7. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN

978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

13. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

14. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №8. Формы композиции

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Знание основных форм композиции, необходимых для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть: Композиция—составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Формы композиции:

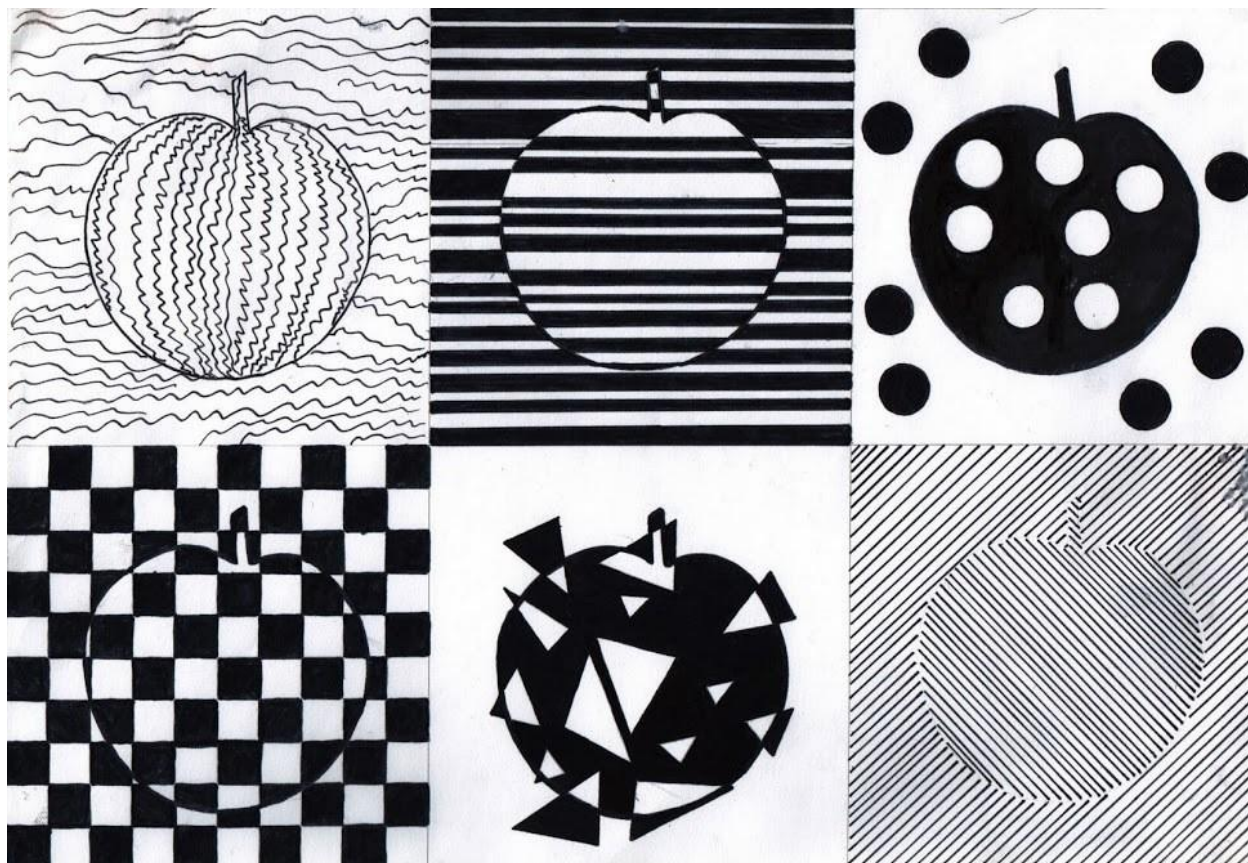
1)Центрическая (Точечная) композиция— в центрической композиции всегда проглядывается центр. Значение центра наиболее подчёркивается в круговой композиции.

2)Линейно- ленточная композиция— является не замкнутой, открытой и часто динамичной. В основном используется в орнаменте.

3) Плоскостная (фронтальная) композиция — такая композиция не имеет оси и центра симметрии. Используется при создании декоративных произведений: ковров, росписей, орнаментов, тканей, витражах, мозаиках, а также в абстрактной живописи. Эта композиция тяготеет к открытому типу.

4) Объёмная композиция — эта композиционная форма выходит в 3-х мерные виды искусств : скульптура, керамика, архитектура. Она рассматривается с разных сторон.

5) Пространственная композиция — пространство здесь формируют дизайнеры и архитекторы. Она строится из объёмных художественно- декоративных элементов, каким-либо образом расположенных в пространстве. (дизайн интерьера, архитектура, сценическая композиция).

Практическая часть:
Эскиз на заданную тему

Вопросы:

1. Основные формы композиции

Основная литература:

8. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

15. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

16. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №9. Пространственные свойства цвета

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: цвета и цветовой гармонии

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: получение знаний, умений и навыков по основам цвета в композиции.

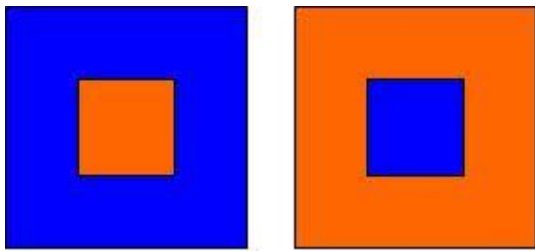
Теоретическая часть:

Пространственные свойства цвета: выступание и отступление цветов.

Здесь необходимо вспомнить несколько фактов из цветоведения. Известно, что цвета делятся на хроматические (т.е. цветные) и ахроматические (т.е. неокрашенные).

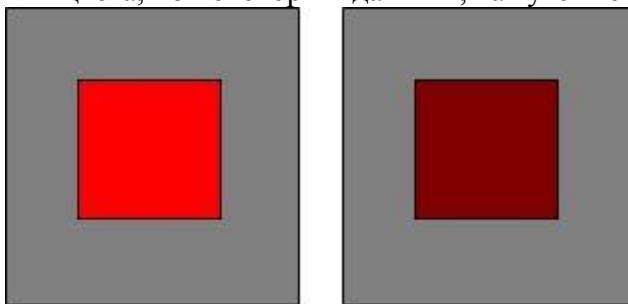
Ахроматические - это черный, белый и весь спектр серых оттенков. Хроматические в свою очередь делятся на теплые и холодные. Здесь существуют разные определения, ни одно из них нельзя считать однозначно верным (как в математике). Можно использовать, например, такое определение: теплые цвета - цвета, где есть желтый пигмент, холодные - где есть синий. Любой цвет спектра может иметь как холодные оттенки, так и теплые.

- Кажущееся увеличение площади может зависеть и от цветового фона. Если взять два одинаковых квадрата - оранжевый на синем фоне и синий на оранжевом, то оранжевый покажется больше:

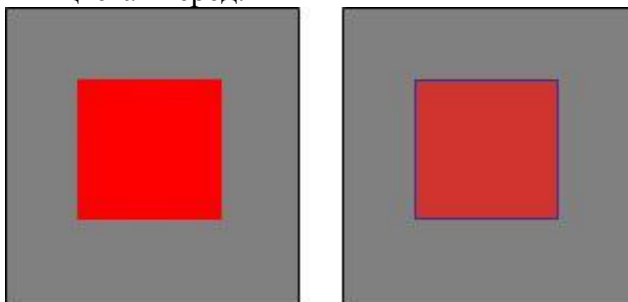

Обычно кажутся больше предметы, окрашенные в теплые цвета (т.е. с большей длиной волны - красные, оранжевые, желтые), а предметы, окрашенные в холодные цвета, кажутся меньше.

- Более навязчивые и яркие цвета, находясь на одном расстоянии с менее навязчивыми, кажутся ближе. Здесь речь идет об объективно обусловленной навязчивости, что в разговорном языке называется яркостью. Яркие цвета, в которых больше света, которые сильнее на нас действуют, кажутся ближе. Светлота же в смысле близости к белому может играть и обратную роль. Лишь яркий, навязчивый цвет кажется ближе, но вовсе не более светлый. Это очевидно еще из того, что темные цвета, по некоторым данным, кажутся тем ближе, чем они чернее, т.е. навязчивее.

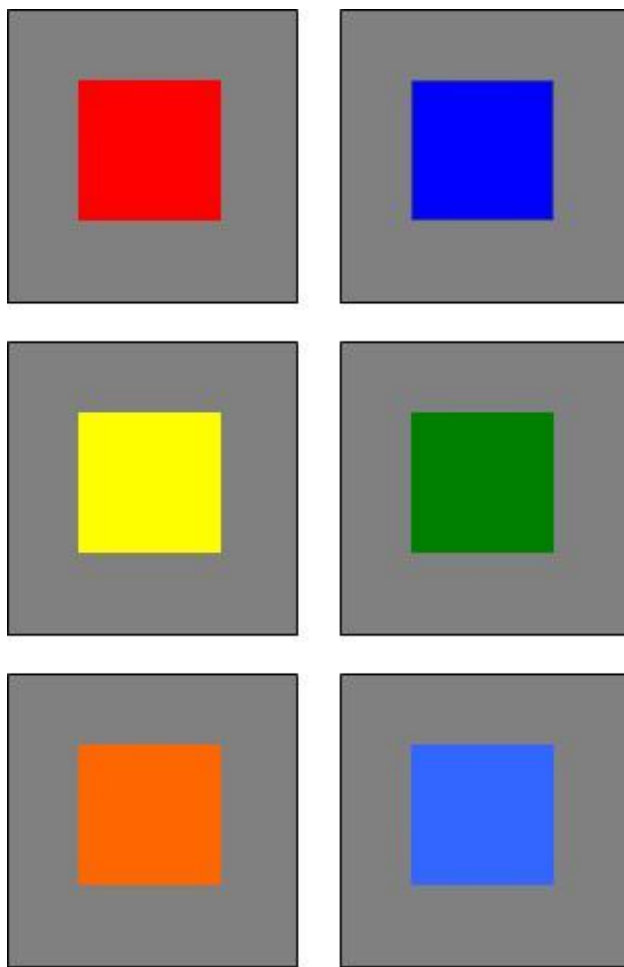

- Более определенные, ясно выраженные, характерные цвета кажутся ближе, чем неопределенные, смазанные и неясные. Насыщенность цвета - близость его к спектральному, близость к какому-либо из цветов радуги - способствуют выступанию цвета вперед.

Если сопоставить ряд насыщенных цветов с менее насыщенными, то более насыщенные при одном и том же цветовом тоне будут казаться явственно выступающими вперед.

- Из изложенного о яркости следует ожидать, что различные по качеству хроматические цвета должны производить впечатление различной удаленности. Специальное исследование абсолютной и относительной локализации цветов в зависимости от их цветового тона установило определенную тенденцию желтых и красных цветов казаться ближе, нежели цвета других оттенков. В то же время красная или желтая поверхность имеет тенденцию казаться выпуклой, а синяя или голубая - вогнутой, уходящей вдаль. В большинстве случаев выступают вперед теплые цвета: красные, оранжевые и желтые, а отступают холодные - синие и голубые. Зеленые занимают промежуточное положение.

Из сказанного и проиллюстрированного по нашей теме напрашиваются два вывода:

1. В ярких, насыщенных и навязчивых цветах объем кажется больше.
2. В красных, желтых одеждах фигура кажется шире и выпирает (еще раз хочется подчеркнуть, что любой цвет имеет бесконечное число как теплых, так и холодных оттенков, поэтому выпирание можно нивелировать).

Вид явления цвета может влиять на наше восприятие формы, объема и удаления предмета. Для того, чтобы полностью определить цвет, нужно знать не только его светлоту, цветовой тон, насыщенность, но и то, как цвет дан в пространстве. В этом отношении цвета различны. Иногда цвет окрашивает и покрывает собой некоторую поверхность - это поверхностный плоский цвет. Таков цвет близко лежащей матовой материи. В другом случае цвет не имеет определенного носителя (предмета, который он окрашивает), таковы, например, цвета радуги. Они кажутся цветами независимыми, цветами самими по себе. Наконец, цвет может иметь протяжение в третьем измерении. Таков цвет прозрачный, например, цвет прозрачной жидкости.

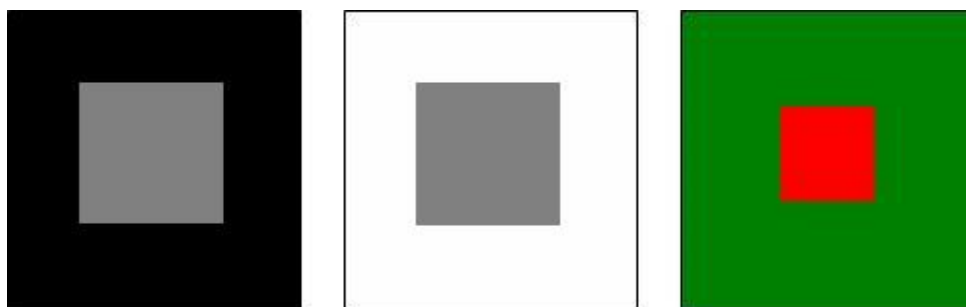
Пространственными свойствами цвета определяются и особенности фактуры, строения поверхности. Она может быть блестящей, матовой, шершавой и т.п.

Всякий цвет с неопределенной структурой поверхности и с неопределенным носителем гораздо менее точно локализуется, чем цвет определенной поверхности. Так, в блестящей ткани из-за блеска трудно рассмотреть поверхность, и цвет носит неповерхностный характер.

Различные цвета имеют различные свойства: красные более поверхностны, синие - более независимы. Было проведено специальное исследование, которое показало, что красные и желтые цвета производят впечатление более плотных, они прочнее сцеплены, более тверды, массивны. Синие цвета менее густы, более воздушны и газообразны. В то же время желтые и красные цвета воспринимаются как сконденсированные, четко оформленные, синие и голубые - неопределенно ограничены, в них есть что-то растекающееся. Теплые цвета имеют большое оформляющее действие, они определеннее, яснее локализуются, чем холодные. Кстати, если рассматривать художественные произведения, где цвет - одно из главных средств художественной выразительности, то можно наблюдать все вышеизложенные закономерности: обычно удаленные предметы передаются как в голубой дымке, все в прохладных оттенках, предметы вблизи по сравнению с удаленными выполняются более чистыми тонами, если художник выражает нечто земное (например, земную женщину :)), то это скорее всего будет выполнено теплыми тонами, а если изображает богиню, то там будет больше прохлады, т.к. это делает плоть невесомой и т.п.

Контраст

Понятно, что все явления контраста, ведущие к изменению цвета, вызывают и соответствующие изменения формы. Так, например, если серый предмет на черном фоне кажется светлее, чем на белом, то тем самым он кажется еще и больше: если предмет на зеленом фоне кажется краснее, он приобретает и некоторую тенденцию выступать вперед и т.п.

Из специальных иллюзий нельзя не указать один случай контраста. Здесь до известной степени извращается четкая форма и ей придается несколько иной вид. На следующем рисунке на перекрестках белых линий мы видим неустойчивые грязно-серые пятна. Если начинать фиксировать какой-либо один белый перекресток, он покажется чистым, но на других будут видны пятна. Иллюзия эта имеет особое значение для рисунка ткани.

Практическая часть:

Выполнение эскизов на заданную тему

Вопросы:

1. Что такое цветовая гамма?
2. Что представляет собой цветовая доминанта?
3. Дайте определение понятию колорит?
4. Что такое константность восприятия?

Основная литература:

9. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN

978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

17. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

18. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №10. Линия штрих пятно, как средства композиции.

Цель: умение строить композицию, подбирать цвета.

Знать: графические композиции

Уметь: выражать смешенную группу состоящую из изображений.

Актуальность темы: Изучение Выразительных свойств линий, точку или пятно можно эффективно использовать в изображениях:

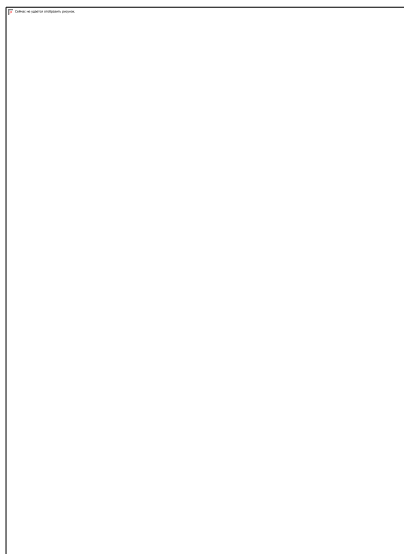
Теоретическая часть: Линия, штрих, пятно, точка, и тон стали основными изобразительными и выразительными средствами графики.

Изображения, выполненные с использованием этих средств, можно разделить на четыре основные группы: линейные, пятновые штриховые, точечные. Существует смешанная группа, состоящая из изображений, построенных на основе линии и пятна, линии и штриха, пятна и штриха, пятна и точки, линии, пятна и штриха, точки линии, пятна и штриха. С помощью этих средств можно не только передать внешние проявления объемного, пространственного, материального мира, но и отразить его внутренние качества и состояния. Умело распоряжаясь этими средствами, художник создает графический образ.

Имея в своем распоряжении не более, чем линию, мы можем творить на бумаге настоящие чудеса. При помощи линии мы можем передать наши переживания и чувства. Можем рисовать, ограничиваясь одной лишь тонкой контурной линией. Линия при этом может иметь одну неизменную толщину и одно направление, вьющееся словно нитка ; или менять ее в больших пределах, то почти исчезать в плоскости бумаги, то выходить из нее; неровной, словно нанесенной дрожащей рукой, имеющей неровности и передающей особую чувствительность. В любом случае она должна быть живой, гибкой, певучей, теплой. Мы можем рисовать энергичным крупным штрихом. Или вылепить форму предметов аккуратной тонкой штриховкой. А еще мы можем построить изображение на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации. Точку на бумаге можно определить как след от прикосновения концом острого пера, кисти, карандаша, ручки, без движения в какую либо сторону. Нужно заметить, что на рисунках видны не только линии, точки, но и заполненные тоном плоскости, говоря профессиональным языком , пятна.

Практическая часть:

- 1.создать 12 рисунков только **на точку**;
- 2.создать 12 рисунков только **на штриху**;
- 3.создать 12 рисунков только **на линию**;
- 4.создать 12 рисунков только **на пятно**;
5. И один рисунок смешанный с использованием **штриха, точки, пятна и линии**.

Вопросы:

- 1.Объяснить для чего нужно использовать штрих, точку, пятно и линию.
2. Что можно эффективно использовать в изображениях:

Основная литература:

10. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим

доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

19. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

20. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №11. Членение.

Цель: знать основные законы, общие и частные свойства,

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы:

получение знаний, умений и навыков по основам композиции.

Теоретическая часть:

Членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности. Членение - вторичный прием, он, в общем-то, является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Типичный пример построения композиции с помощью членения - живописные полотна Филонова. В них каждый фигуративный элемент композиции разбивается на ряд цветовых пятен, что придает работе особое своеобразие, и с точки зрения композиции картина воспринимается прежде всего как совокупность этих ячеек цвета, а уж потом - как изображение фигур и предметов. Прием членения широко применяется в архитектуре от античных ордеров и готических храмов до конструктивизма двадцатого века.

Независимо от конкретных художественных задач, жанров, манер, образов, нравственных посылок, художник при создании композиции использует всего несколько формальных приемов. Бесконечно широкий диапазон конкретных результатов обеспечивают те средства, те инструменты композиции, которые, оставаясь формальными, являются уже носителями эстетических категорий, отвечают нашему

чувственному восприятию мира. Это и ритм, и контраст, и цвет, и чувство пропорции, и другие проявления нашего осознания порядка в природе.

Отдать предпочтение какому-либо из средств композиции, принять их неравнозначность совершенно невозможно, поэтому в этой работе последовательность их рассмотрения - чистая случайность. Правда, одно из средств можно по порядку поставить первым. Композиция, как правило, начинается с выбора определенного формата - вот это и будет первым средством композиции.

Практическая часть:

Выполнение эскизов на заданную тему

Вопросы:

1. Членение формы на три тождественных элемента
2. Понятие членения

Основная литература:

11. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

21. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html>. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

22. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №12. Композиционные оси и центр.

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции

Актуальность темы: пропорции композиции, классификация и характеристика линий.

Теоретическая часть: Организация любой визуально воспринимаемой композиции предполагает выделение в ней главных и второстепенных элементов. В противном случае, если все элементы примерно равнозначны, композиция выглядит монотонной и невыразительной.

Главный, наиболее значимый элемент композиции называется композиционным центром. Например, в парках композиционным центром может быть архитектурное сооружение, декоративный водоем, площадь с богато украшенным цветником и т.п. Проектирование обширных территорий предусматривает также размещение ландшафтных акцентов, в качестве которых могут выступать малые архитектурные формы, клумбы и пр. Ландшафтные акценты должны быть подчинены композиционному центру.

Для выделения композиционного центра и акцентов могут быть использованы следующие средства:

- *Доминирование значимого объекта композиции по величине.* Примером такой организации композиционного центра может служить дворец в крупном парковом ансамбле, доминирующий своими размерами над окружением. Стоит, однако, заметить, что нередко акцент в ландшафтной композиции может быть меньше по размерам в сравнении с элементами окружения, но для его выделения используются другие средства – интересная форма, цветовые контрасты и пр.

- *Выделение цветом.* Любой элемент, отличающийся по цвету от окружения, выделяется из общего фона. Кроме того, главный в композиции объект решается, как правило, наиболее контрастно по отношению к окружению и активно по цвету. К примеру, клумба или партер в центральной части парка оформляются наиболее богато и красочно в сравнении с остальными элементами парковой композиции.

- *Отличие по характеру формы* от окружения. При этом главный элемент композиции и, в частности, ландшафтной композиции, как правило, имеет более сложную и богато украшенную форму по сравнению с окружением.

- *Выделение за счет доминирующего положения.* Так в ландшафтной композиции наиболее значимые сооружения нередко размещаются на возвышениях, доминируя таким образом над окружающим пейзажем.

- *Выделение объекта за счет пустого пространства вокруг него.* К примеру, напротив фасадов дворцов в крупных парках, как правило, располагается открытое пространство площадей, цветочных партеров и т. п.

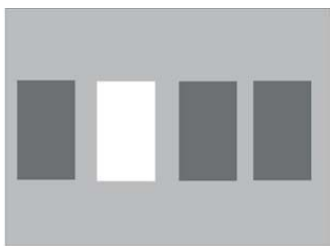
При организации растительной композиции в интерьере зачастую используются сходные приемы выделения композиционного центра. Так главным композиционным элементом может быть растение, доминирующее над остальными частями фитокомпозиции за счет таких качеств, как, например, крупные размеры, эффектная форма, бросающаяся в глаза окраска цветов или фактура листьев.

С понятием композиционного центра тесно связано понятие композиционной оси. Композиционной осью принято называть основное направление, в котором для посетителей данной территории (например, парка) разворачивается ландшафтное пространство. Композиционная ось может проходить через аллею или, например, через ось симметрии цветочного партера. Организация ландшафтной композиции предполагает, как правило, выделение нескольких композиционных осей, одна из которых является главной, а остальные второстепенными.

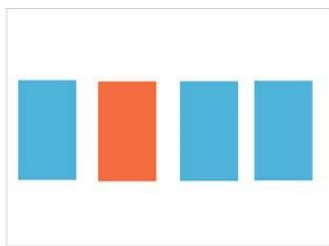
Главная аллея, являющаяся основной композиционной осью, обычно характеризуется по сравнению с другими аллеями большей шириной, более разнообразным составом древесных, кустарниковых и цветочных посадок, более сложным декоративным оформлением элементов паркового оборудования.

Композиционные оси следует располагать так, чтобы они вели к какому-либо объекту, при этом главная ось, как правило, направляется к композиционному центру. Не рекомендуется также размещать композиционные оси под прямым углом.

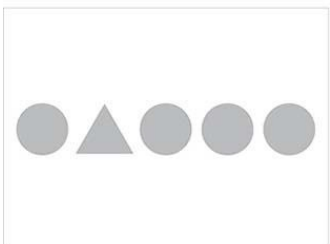
Практическая часть: Выполнение эскизов по заданным темам

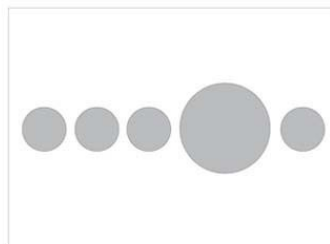
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

Вопросы:

1. Сформулировать закон целостности композиции
2. Понятие соподчиненность

Основная литература:

12. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

23. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

24. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №13. Цвет в композиции. Стилизация. Фактура и текстура.

Цель: Познакомиться с возможными направлениями организации однотоновых гармонических сочетаний в композициях.

Знать: цвет и цветовую гармонию.

Уметь: анализировать композиционные решения, воспринимать и анализировать полученную информацию;

Актуальность темы: Природа цвета, почему мы видим цвет

Теоретическая часть:

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи. В программе по композиции вопросу стилизации природных форм уделяется большое внимание, так как данные объекты всегда доступны и работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах, т.е. производить преломление увиденного через индивидуальность художника. Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить все новые оригинальные способы отображения действительности, отличные от иллюзорного, фотографического изображения. Композиции и объекты, стилизованные для криволинейной аппликации, могут быть в дальнейшем стилизованы для геометрической аппликации и наоборот. Такая возможность создает условия для взаимообогащения композиций, выполняемых в двух разных техниках новыми декоративными приемами и формами. К двум этапам стилизации форм от криволинейных к геометрическим необходимо добавить еще один, который предварит их, — анализ реальных объектов и форм. Работа по стилизации объектов будет иметь следующую структуру: общий анализ объекта (композиция, характер); обобщение форм и исключение изобразительности; определение эмоционального характера объекта (композиции) и создание на его основе декоративного образа.

Практическая часть:

1. Создать стилизованное изображение животного
2. Создать стилизованное изображение растения

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Основная литература:

13. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN

978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

25. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

26. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

**Практическое занятие №14. Психология цвета. Восприятие цвета адаптация.
Психологическое воздействие текста.**

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: цвета и цветовой гармонии

Уметь: определять цель и находить пути ее достижения, композиционной логикой.

Актуальность темы: Поиск цветовых вариантов формальной композиции.

* Влияние цвета на физическое и психическое здоровье человека

Цвет	Влияние на физическое здоровье	Влияние на психику
1. Желтый	Лечит депрессию	Помогает сосредоточиться, повышает творческую активность
2. Синий	Снижает остроту зрения, помогает расслабиться	Снимает эмоциональное напряжение
3. Зеленый	Способствует регенерации клеток, укрепляет иммунную систему	Снимает напряжение, успокаивает
4. Оранжевый	Способствует пищеварению, благотворно влияет на состояние костных тканей	Бодрит, снимает усталость, борется с депрессией
5. Фиолетовый	Стимулирует работу мозга	Способствует возникновению угнетенного состояния
6. Красный	Стимулирует физическую активность	Повышает агрессивность
7. Голубой	Помогает при болезнях центральной нервной системы	Снимает напряжение, успокаивает

Теоретическая часть: Цвет — это сенсорное впечатление, которое возникает, когда волновые световые раздражители определенной длины (электромагнитное излучение в диапазоне приблизительно от 180 до 780 нм, так называемый световой спектр) попадают на рецепторы зрачка. Оттуда по нейронным сетям этот импульс передается в мозг и начинает восприниматься как цвет. Восприятие цвета окружающих объектов всегда субъективно, так как оно возникает только в головном мозгу смотрящего. В физическом смысле объекты не имеют цвета, мы всего лишь воспринимаем их такими.

Физиологический аспект цветовосприятия заключается в том, что в процессе эволюции на задней части человеческого зрачка появились фоторецепторы. При воздействии электромагнитных волн длиной от 380 до 780 нм они способны генерировать физиологический (нервный) сигнал. Существует два вида фоторецепторов: палочки и колбочки. Палочки распознают только контраст черного и белого, очень светочувствительны и делают возможным зрение в сумерках и в темноте. Колбочки ответственны за восприятие цвета. Существует три типа колбочек, которые воспринимают короткие (синий цвет), средние (зеленый) и длинные волны (красный цвет) цветового излучения. Каждое сочетание световых лучей, падающих на сетчатку, определенным образом возбуждает эти три вида колбочек и дает соответствующее впечатление о цвете. Нервные импульсы, которые возникают на фоторецепторах, передаются по нервным сетям в головной мозг (трансдукция), где в конечном итоге цвета начинают восприниматься сознательно.

Психология цветовосприятия

Многочисленные психологические и социологические исследования на эту тему дают в целом единообразную картину. С одной стороны, эмоциональное воздействие цветов обусловлено свойствами универсальных объектов (голубое небо, красная кровь, желтое солнце, зеленая трава и др.), с другой стороны — влиянием культуры, и неважно, осознаем мы ее влияние или нет. В повседневной жизни с символикой цветов имеют дело не только живописцы, дизайнеры, графики и другие представители художественных профессий. Эмоциональное воздействие цветов отражается, например, в языке — всем знакомы выражения «словно красная тряпка для быка», «люди в белых халатах», «почернеть от злости» и многие другие. В таблице даны варианты символики цветов и характер их воздействия на человека.

Практическая часть:

1. Упражнение «Коллективный пейзаж»
2. Упражнение «Цветик-семицветик»
3. Упражнение «Воздушный шарик»
4. Упражнение «Что я представляю, когда слушаю музыку?»

Вопросы:

1. Чем отличалось цветовосприятие древних греков от современного?
2. Чем характеризуется восприятие цвета в Средние века?

Основная литература:

14. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

27. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

28. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №15. Перспектива.

Цель: раскрыть возможности перспективы и основы ее построения

Знать: способы применения объективных закономерностей построения художественно-образных моделей.

Уметь: применять применять перспективу.

Актуальность темы: Изучение видов перспективы.

Теоретическая часть: Перспектива (фр. *perspective* от лат. *perspicere* — *смотреть сквозь, проникать взором*) — техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.

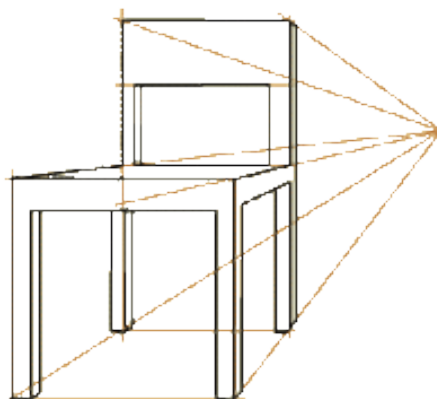
Другими словами, перспектива - это:

1. Изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку на горизонте.
2. Способ изображения объёмных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве.

В зависимости от назначения создаваемого изображения и авторского видения объекта выделяют несколько основных видов перспективы.

Прямая линейная перспектива

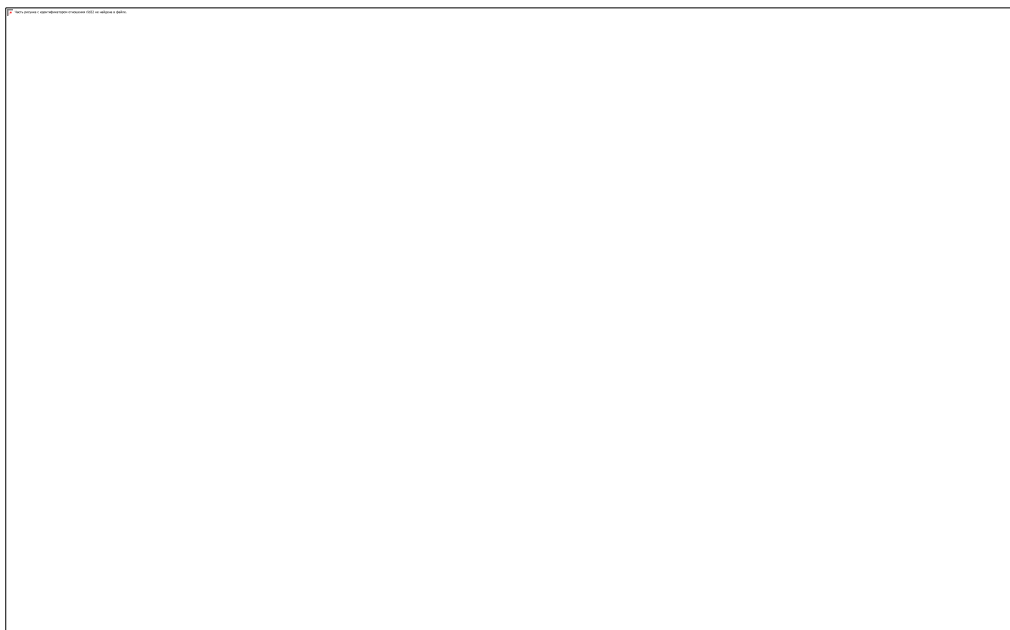
Она рассчитана на неподвижную точку зрения и предполагает единую точку схождения на линии горизонта (предметы пропорционально уменьшаются по мере удаления их от переднего плана).

Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости.

С учётом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений.

Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картин (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома).

И.И. Шишкин. *Кама близ Елабуги*

Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых сооружений и соборов. На наклонной картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета.

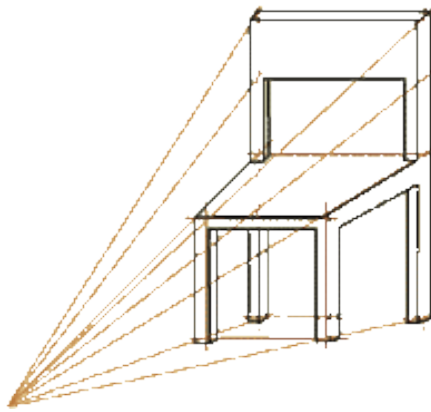
Построение перспективных изображений на горизонтальной плоскости применяют при росписи потолков (плафонов). Известны, например, мозаичные изображения на овальных плафонах станции метро «Маяковская» художника А.А. Дейнеки. Изображения, построенные в перспективе на горизонтальной плоскости потолка, называют плафонной перспективой.

В наше время доминирует использование прямой линейной перспективы в большей степени из-за большей «реалистичности» такого изображения, в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-играх.

В фотографии для получения линейной перспективы на снимке используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным диагонали кадра. Для усиления эффекта линейной перспективы используют широкоугольные объективы, которые делают передний план более выпуклым, а для смягчения — длиннофокусные, которые уравнивают разницу размеров дальних и близких предметов.

Обратная линейная перспектива

Это вид перспективы, применявшийся, к примеру, в византийской и древнерусской живописи, когда предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя. Созданное изображение при этом имеет несколько горизонтов, точек зрения и другие особенности.

При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от глаз, словно центр схождения линий находится не на горизонте, а внутри самого наблюдателя. Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишённой материальной конкретности форме.

Обратная перспектива имеет строгое описание, математически она равноценна прямой перспективе. Обратная перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона, фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран. Интерес к обратной перспективе возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к средневековому художественному наследию.

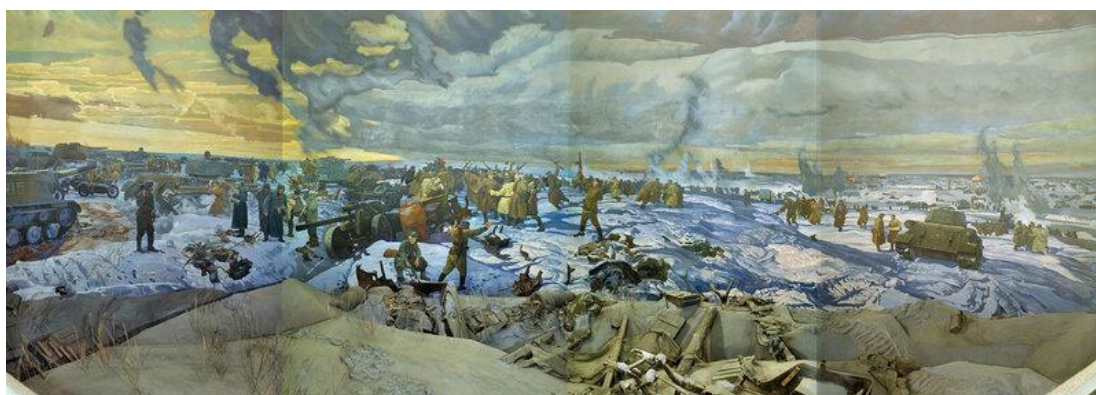
Андрей Рублёв. Троица

Панорамная перспектива

Это изображение, строящееся на внутренней цилиндрической (иногда шаровой) поверхности. Слово «панорама» в буквальном переводе означает «всё вижу», то есть это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя.

При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а линию горизонта — на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. Поэтому при рассматривании панорам зритель должен находиться в центре круглого помещения, где, как правило, располагают смотровую площадку. Перспективные изображения на панораме объединяют с передним предметным планом, то есть с находящимися перед ней реальными предметами.

Общеизвестными являются панорамы «Оборона Севастополя», «Бородинская битва», «Сталинградская битва».

Часть панорамы с реальными предметами, лежащими между цилиндрической поверхностью и зрителем, называют *диорамой*. В диорамах часто применяют подсветку для создания эффекта освещения.

Правила панорамной перспективы используют при рисовании картин и фресок на цилиндрических сводах и потолках, в нишах, на внешней поверхности цилиндрических ваз и сосудов, а также при создании цилиндрических и шаровых фотопанорам.

Аксонометрия

Аксонометрия (от др.-греч. ἄξων «ось» + μέτρον «измеряю») — один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги.

Аксонометрия, как и обратная перспектива, долгое время считалась несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования. Однако при передаче видимого облика находящихся близко небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к аксонометрии.

Аксонометрия делится на три вида:

1. Изометрия (измерение по всем трём координатным осям одинаковое);

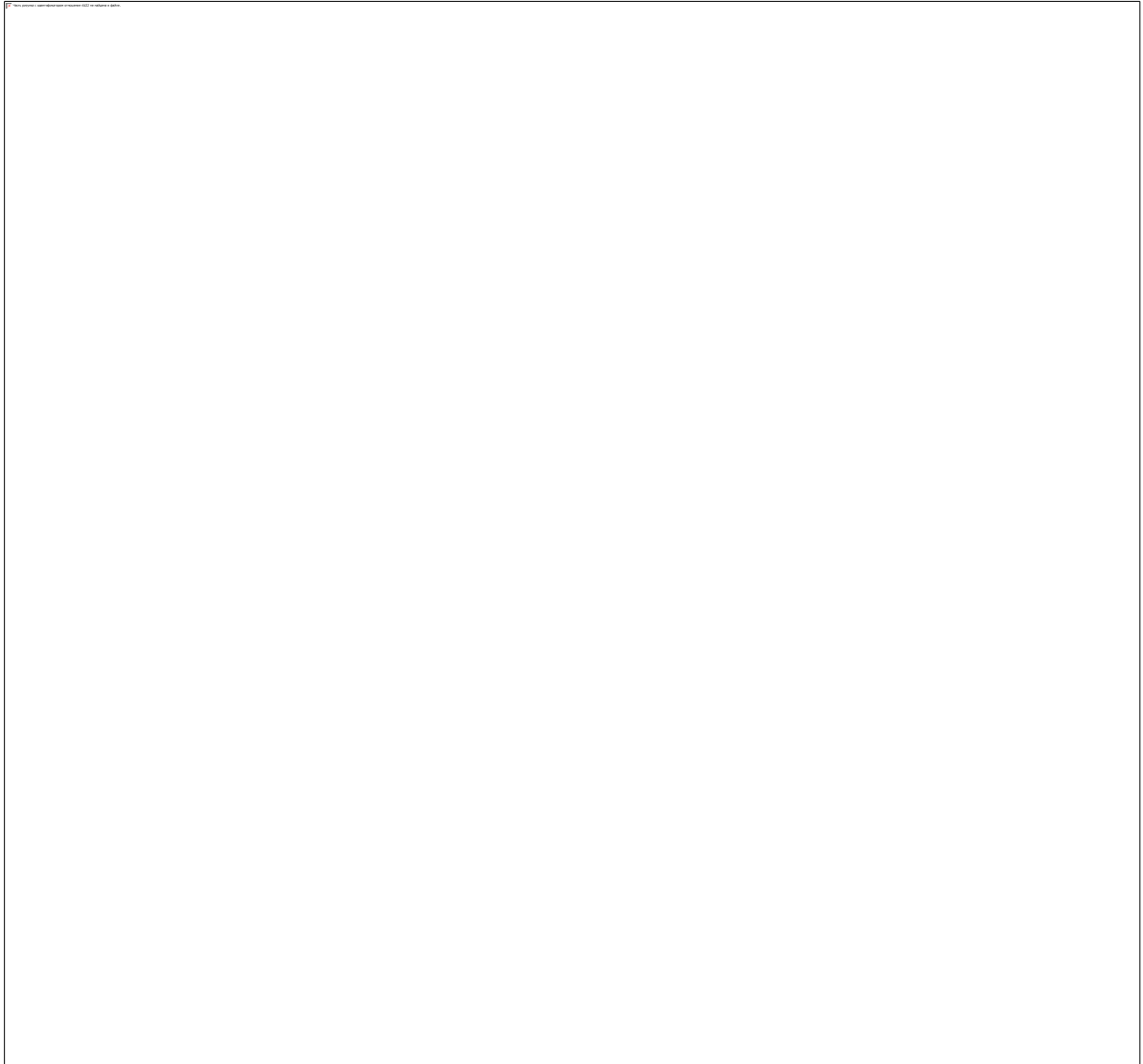
2. Диметрия (измерение по двум координатным осям одинаковое, а по третьей — другое);
3. Триметрия (измерение по всем трём осям различное).

В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и косоугольным. Аксонометрия широко применяется в изданиях технической литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности.

Сферическая перспектива

Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция *главной точки*, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали.

При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схождения в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.

К.С. Петров-Водкин. *Купание красного коня*

Воздушная (тональная) перспектива

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением чёткости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом, глубина кажется более светлой, чем передний план.

Воздушная перспектива связана с изменением тонов, потому она может называться также и тональной перспективой. Первые исследования закономерностей воздушной перспективы встречаются ещё у Леонардо да Винчи.

«Вещи на расстоянии, — писал он, — кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии. Не ограничивай вещи, отдалённые от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы».

Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают синеватый оттенок, «...а самые последние предметы, в нём

видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха...».

Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха и особенно во время тумана, на рассвете над водоёмом, горами, в пустыне или степи во время ветреной и пыльной погоды.

Перцептивная перспектива

Академик Б.В. Раушенбах изучал, как человек воспринимает глубину наблюдаемого объекта в связи с бинокулярностью зрения, подвижностью точки наблюдения и постоянством формы предмета в подсознании. Он пришёл к выводу, что ближний план воспринимается в обратной перспективе, неглубокий дальний — в аксонометрической перспективе, дальний план — в прямой линейной перспективе.

Д. Каналетто. Вид на Большой Канал (Венеция)

Эта общая перспектива, соединившая обратную, аксонометрическую и прямую линейную перспективы, называется перцептивной.

Практическая часть: Выполнение эскиза на заданную тему

Вопросы:

1. Линейная перспектива
2. Тональная перспектива

Основная литература:

15. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

29. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

30. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №16. Композиция в различных видах изобразительного искусства

Цель: Изучить различные приемы композиции .

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

Актуальность темы: Элементы складок, Крылья складки, Основные параметры складок
Теоретическая часть:

В самом общем значении слова композиция - это главный организующий элемент абсолютно любой художественной формы. Именно его задача - придать творению цельность и единство, показать мысль художника понятной и законченной, соподчинить все компоненты произведения, сложить их в систему. Виды композиций в живописи, изобразительном искусстве, например, связаны с четким размещением рисуемых предметов в пространстве, гармоничным соотношением объема, размера, света и тени. В иных областях искусства есть свои составляющие композиции. Приемы в композиции. Кроме видов композиции, немаловажно знать и ее приемы. Их несколько: Асимметрия и симметрия. Динамика и статика. Определенный ритм. Золотое сечение. Центр произведения - смысловой либо композиционный. Законы композиции Композиция любого произведения подчиняется законам. Это: Жизненность. Новизна. Воздействие. Равновесие. Подчиненность. Контраст. Виды композиций в искусстве Удивительно, но все графические, скульптурные, архитектурные композиции можно разделить всего на три вида: пространственные; фронтальные; объемные. Разберем каждый вид детально. Фронтальный вид Иное название фронтального вида композиции - плоскостный. Сюда относится весь спектр произведений, созданных в одной плоскости: фотографии; живописные полотна; веб-страницы; плакаты; гобелены; витражи; листовки; графические рисунки и проч. Глубина пространства здесь передается на изображении массой способов: цветовые пятна, игра света и тени, перспективные сокращения. Однако они лишь создают иллюзию объемности изображения, в то время как фактически оно лежит на плоскости. Нельзя не отметить, что к плоскостному виду композиции относятся не только

произведения с гладкой поверхностью, но и имеющие рельеф - выпуклые элементы на плоскости. Такая переходная форма между объемом и плоскостью получила название фронтально-объемной композиции. Рельеф помогает усугубить иллюзию глубины пространства за счет постоянно или незначительно изменяющегося своего уровня. Чем больше число выступающих элементов и чем глубже рельеф, тем более произведение дальше от фронтального и ближе к объемному. Замысел художника передают следующие разновидности рельефов: Барельеф (низкий рельеф) - орнамент, скульптурная композиция, лишь немного выступающая над плоскостным изображением. Горельеф - в этом случае скульптурная композиция выступает на $\frac{3}{4}$ над плоскостным фоном. Обратный рельеф - скульптурное изображение не выступает над плоскостью, а как бы вдавлено внутрь нее. Глиптика - изображение находится на одном и том же уровне с плоскостью всего произведения, но при этом его контуры художником глубоко вырезаны.

Объемный вид. Еще один основной вид композиции - это объемный. К нему относится развитие сюжета, композиции в трехмерном пространстве: у произведения на плоскости обязательно присутствует глубина. Данный вид характерен для: скульптуры; декоративно-прикладного искусства; малых архитектурных произведений; автомобилей; рекламных трехмерных форм; упаковок; дизайнерских промышленных или бытовых творений и проч. Оно обязательно трехмерное, его можно рассматривать со всех сторон. При этом чем больше пространства это творение окружает, тем больше создается впечатлений о его внешнем виде, пластической конфигурации. Если форма композиции монументальна, а внутреннее пространство между ее элементами невелико, то она кажется зрителю плотной, сплошной. Если же проемы, расстояния между составляющими увеличатся, то мы заметим, как композиция начнет превращаться в легкую, динамичную. Общая форма такого творения находится во взаимодействии с пространством внутренним.

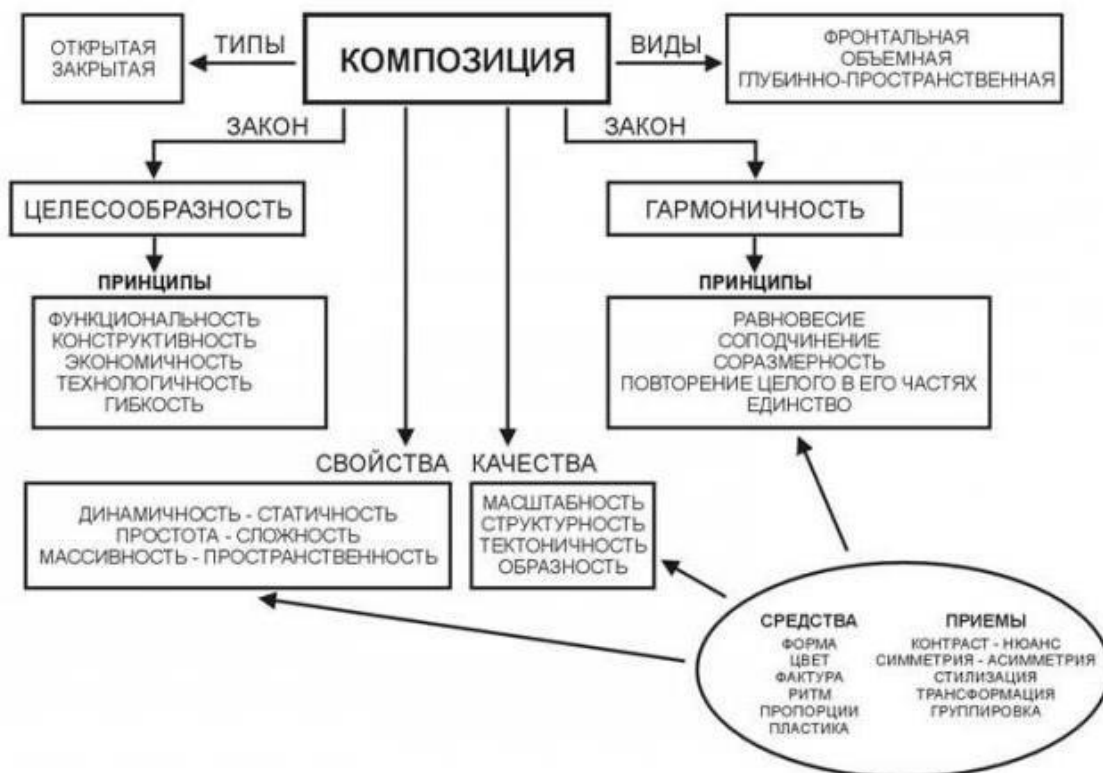
Произведение при всей сложности своей формы выглядит единым, цельным объектом. Объем формы выделяется в пространстве. Внешнее пространство только окружает композицию, но не проникает в нее. Пространственный вид. Продолжаем разбирать, какие виды композиции существуют. Еще один - пространственный, для которого важны размеры пространства, в котором заключено произведение. При этом каждому, даже малейшему элементу такой композиции художник уделяет большое внимание. Сюда можно отнести следующие произведения: театральные действия: разработка интерьера помещений; проектирование ландшафтов; оформление стендов, выставочных павильонов и проч. Организация пространства осуществляется двумя способами: Открытое пространство (вокруг предметов). Ярким примером выступают египетские пирамиды, вокруг которых расплывается пространство. Закрытое пространство (внутри предметов). Это интерьеры, залы музея, архитектурные комплексы из площадей, кварталов, соборов и прочие ансамбли. Пространственную композицию сотворяют из двух важных элементов: Объемы, которые создают данное пространство. Различные материалы, которые, в свою очередь, формируют данные объемы. Категории композиции. Мы рассмотрели разные виды композиций в изобразительном искусстве. Их следует отличать от типов, категорий. Последние представлены следующими составляющими: Произведение с применением симметрии. Объекты на произведении движутся от зрителя или к нему. Предметы на композиции надвигаются на зрителя. В произведении явно просматривается композиционный центр. Пространство построено цветом. Построение пространства пластическое. Построение пространства интерьерное. Расчленение на планы - хорошо просматривается главная, основная сцена и фон. Иногда добавляется третий, четвертый и последующие планы. Расчленение на слои - здесь фигуры создают пространство, вместо того чтобы располагаться в нем, находясь выше или ниже на холсте, перекрывая друг друга, отличаясь степенью законченности образа. Примером такого типа будет икона. Типология композиции. Виды композиции в литературе, живописи, скульптуре могут различаться между собой образными средствами. На этом и основывается градация по представленной ниже типологии. Сюжетно-изобразительная. Иными словами,

повествовательная. Такая композиция - это основа реалистических произведений: скульптуры, живописи и проч. В ней участвуют реальные персонажи, каждый со своей ролью и отношением к другому или другим. Композиция требует вдумчивого ознакомления, анализа от частного к общему. Декоративно-тематическая. Сюжет такой композиции подчинен декоративным целям. Обычно является составной частью более крупного произведения. Это интерьеры помещений, иллюстрации к книгам, народное искусство и проч. Для таких композиций важен емкий и лаконичный, но обобщенный образ. Различными средствами выразительности художник старается заострить внимание зрителя на определенных его чертах. Образ темы выделяется на основе ассоциаций. Например, море - это корабль, стаи рыб, моряки, ракушка, волны и т.д. Техника исполнения и материал зачастую зависят от выбранной темы. Деревенская жизнь будет изображена на лубке, история Древнего Египта оформлена в виде фрески и т.д. Иногда один и тот же образ художник изображает в нескольких интерпретациях. Солнце как мотив для волгоградского кружева, восхваления бога Ра древними египтянами, сюжет для многоцветной национальной таджикской живописи и проч. Композиция предметных форм. Иными словами, это натюрморт. Изображение с виду обыденных вещей, которое может вызвать эстетический восторг. Предметы здесь взаимосвязаны, а сюжет жив благодаря определенному их сочетанию. Для данных произведений характерен символический смысл, у зрителя при их рассмотрении должны рождаться образные ассоциации. Изображение может быть как натуралистичным, так и в виде одного только наброска. В современном виде композиция предметных форм свойственна для художественных фотографий, коллажей, составленных в графическом редакторе. Формальная. Второе название - не изобразительная, т.к. она строится из пятен и линий. Данные художественные образы не могут существовать в реальности, не имеют практической и рациональной значимости. Здесь важен не сюжет, смысл, а именно пластические формы, принципы и законы их построения. Эмоции у зрителя здесь вызывает именно художественная форма, цвета, пластика. Абстрактные образы такой композиции возникают из символов, геометрических фигур, упрощенных образов реальных предметов. Композиция в литературе Существует две градации видов композиции в литературе. Рассмотрим их подробнее. Первая классификация следующая: Архитектоника, внешняя композиция. Это то, что выделяется графически: разделение произведения на главы, параграфы и абзацы, наличие пролога и эпилога, различные сноски и комментарии, эпиграфы, отступления автора и проч. Повествование, внутренняя композиция. Здесь уже заостряется внимание на содержании творения: образы и их система, сюжет, строение речевых ситуаций, выделение сильных компонентов текста - лейтмотива, кульминации, развязки, финала. Следующая градация видов литературных композиций выглядит так: Тематическая. В центре оказываются взаимоотношения главных героев. Дополнительно разделяется на последовательную (плавный переход от одной мысли к другой), основанную на развитии и трансформации образа литературного героя и держащуюся на сопоставлении образов литературных героев. Зеркальная. При прочтении у читателя возникает ощущение, что некоторые образы, эпизоды симметричны. Кольцевая (обрамленная). Произведение начинается и заканчивается одной и той же сценой. Обратная. События в книге развиваются от финальной сцены к ее истокам, причинам. Виды цветочных композиций В заключение рассмотрим такой вид искусства, как флористика. Виды композиций цветов здесь бывают самыми разнообразными: Разновидности аранжировок из срезанных цветов: букеты, композиции в настенных, напольных, настольных, подвесных, высоких, плоских и низких вазах, в специальных подставках, макраме, корзинках, корягах, коре дерева. Букет как композиция разделяется на праздничный и повседневный. Формы букетных композиций: круглые, линейные, односторонние, свободно собранные, массивные, различных размеров (5-50 см). Композиция - это важная организационная форма в искусстве. Именно она делает любое произведение завершенным, имеющим смысл, достойным эмоций зрителя, читателя.

Каждый ее вид, как мы убедились, что в изобразительном искусстве, что в литературе, что во флористике имеет свои уникальные особенности, законы построения произведения художником.

Практическая часть:

Разработать эскиз на заданную тему.

Вопросы:

1. Задачи стилизации в живописи?
2. Что такое константность восприятия?

Основная литература:

16. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

31. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная

керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

32. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Практическое занятие №17. Композиция в графическом дизайне.

Цель: получение знаний, умений и навыков по основам композиции, и основам мастерства в проектной графике,

Знать: основы композиции в графическом дизайне;

Уметь: применять на практике методы и законы композиции;

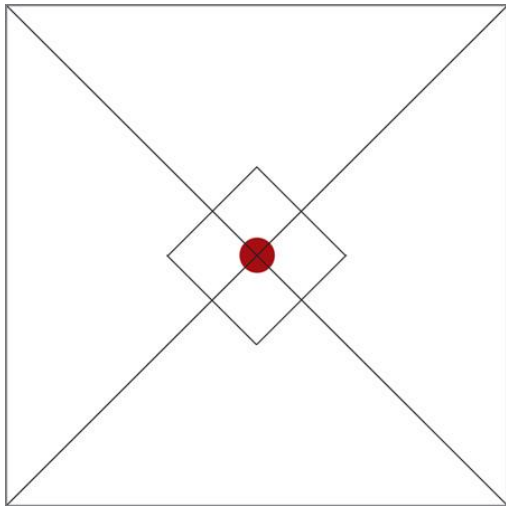
Актуальность темы: Основы композиции- статичное равновесие и динамичное равновесие, композиционный центр. Доминанта, Композиционный и геометрический центры композиции

Теоретическая часть:

В любом виде искусства ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию. Композиция (от латинского compositio) и является соединением (сочетанием) этих элементов в единое целое.

Геометрический и композиционный центр.

Мы строим композицию на плоскости. Будь то фотография, лист бумаги или монитор компьютера. Если через эту плоскость провести две диагональные линии, точка их пересечения укажет на геометрический центр нашей будущей композиции. Любой предмет, вписанный в этот центр, будет чувствовать себя вполне уверенно.

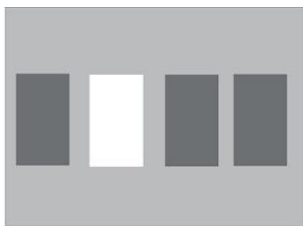
(совпадение геометрического и композиционного центров)

Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются сюжетно-композиционные центры. То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения.

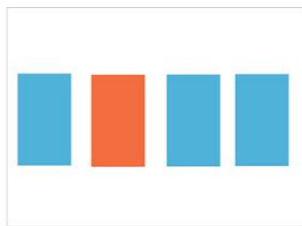
Композиционный центр и геометрический центр композиции могут не совпадать. Композиционных центров в композиции может быть несколько, в то время, как геометрический центр один.

Композиционный центр может быть выделен:

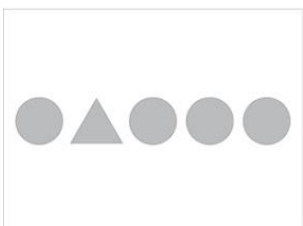
- **контрастом света и тени**
- **контрастом цвета**
- **размером**
- **формой**

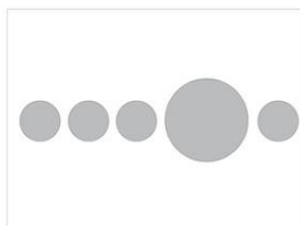
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

Основные понятия и правила композиции.

Диагональные линии в композиции:

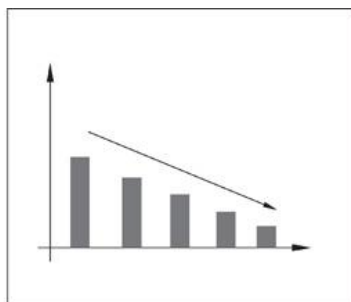
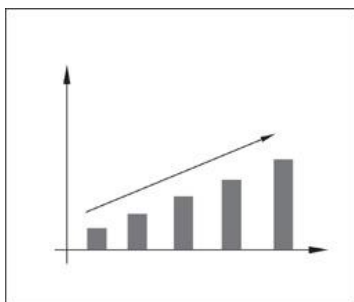
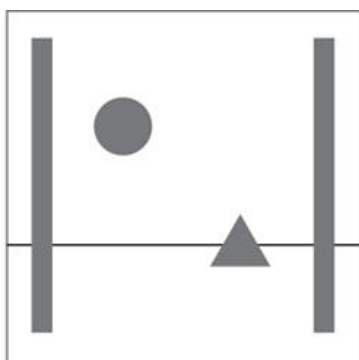

График на рисунке слева означает рост. График на рисунке справа означает падение. Так уж сложилось. И, соответственно, в композиции диагональная линия, проведенная от левого нижнего угла к правому верхнему воспринимается лучше, чем линия, проведенная от левого верхнего угла к правому нижнему.

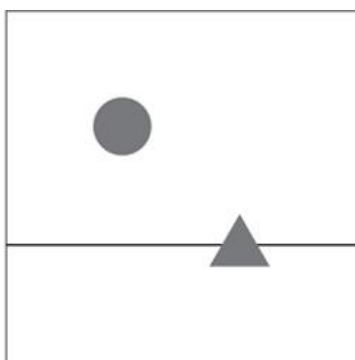
Замкнутая и открытая композиция:

В замкнутой композиции основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция подойдет для передачи чего-то устойчивого, неподвижного. Элементы в ней не стремятся за рамки плоскости, а как бы замыкаются в центре композиции. А взгляд с любой точки композиции стремиться к этому центру. Для ее достижения можно использовать компактное расположение элементов в центре композиции, обрамление. Расположение элементов таким образом, чтобы все они указывали на центр композиции.

Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.

Замкнутая композиция

Открытая композиция

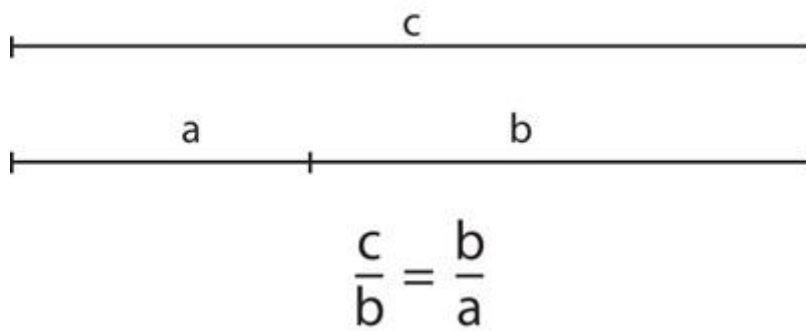
Правило золотого сечения:

Гармония - это слаженность. Единое целое, в котором все элементы дополняют друг друга. Некий единый механизм.

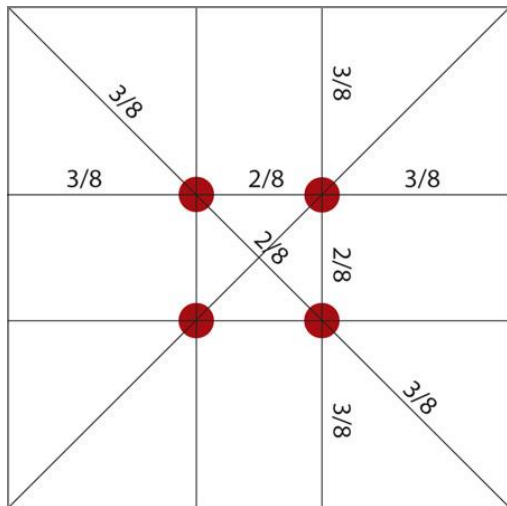
Нет ничего более гармоничного, чем сама природа. Поэтому и понимание гармонии приходит к нам от нее. А в природе огромное количество зрительных образов подчиняется двум правилам: симметрии и правилу золотого сечения.

Что такое симметрия понятно. А что такое золотое сечение?

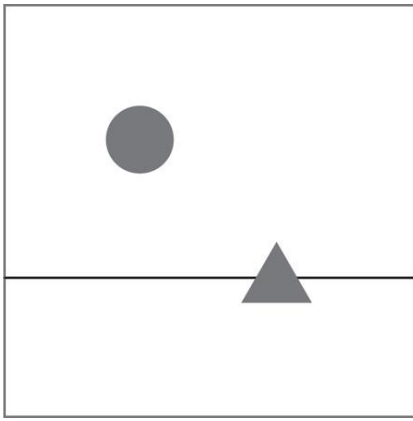
Золотое сечение можно получить, если разделить отрезок на две неравные части таким образом, чтобы отношение всего отрезка к большей части равнялось отношению большей части отрезка к меньшей. Это выглядит так:

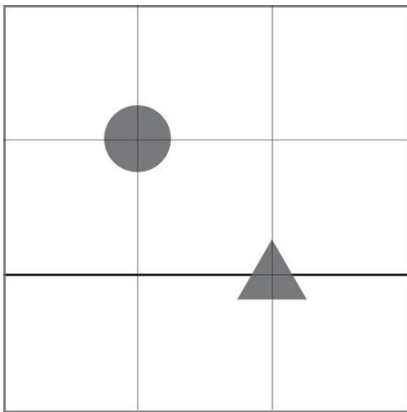
Части этого отрезка примерно равны $5/8$ и $3/8$ от всего отрезка. То есть, по правилу золотого сечения зрительные центры в изображении будут располагаться так:

Правило трех третей:

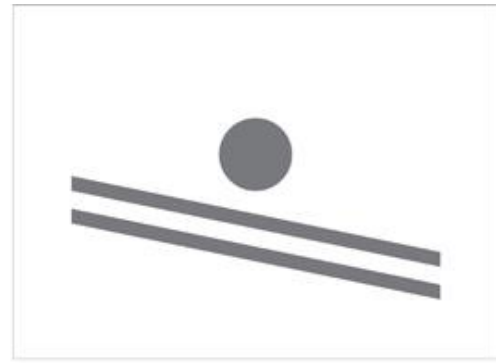
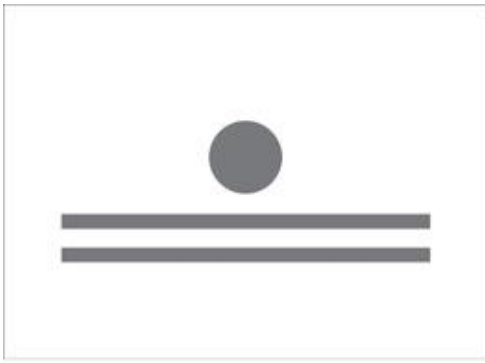
В этом рисунке не соблюдено правило золотого сечения, но создается ощущение гармонии. Если разделить плоскость, на которой находятся наши геометрические фигуры на девять равных частей, мы увидим, что элементы расположены на точках пересечения разделяющих линий, а горизонтальная полоса совпадает с нижней разделительной линией. В этом случае действует правило трех третей. Это упрощенный вариант правила золотого сечения.

Динамика и статика в изображении, движение, ритм.

Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики.

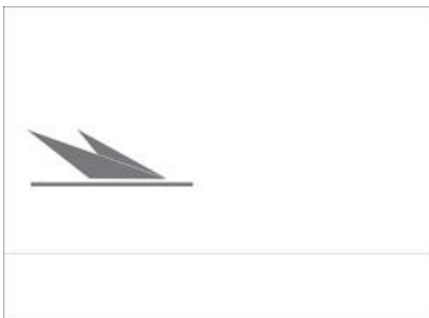
Статичная композиция (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности.

Изображение слева выглядит статичным. На картинке справа создается иллюзия движения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем из своего опыта, что будет с круглым предметом, если наклонить поверхность, на которой он находится. И воспринимаем этот предмет даже на картинке движущимся.

Таким образом, для передачи движения в композиции можно использовать диагональные линии.

Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

Птичка летит

Птичка прилетела

Статика в композиции достигается отсутствием диагональных линий, свободного места перед объектом и наличием вертикальных линий.

Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать композицию спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм обусловлен повторением.

Ритм в изобразительном искусстве может создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени.

Симметрия и асимметрия в композиции, достижение равновесия.

Симметрия:

В природе большое количество зрительных образов подчиняется закону симметрии. Именно поэтому симметрия легко воспринимается нами и в композиции. В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции, как будто является зеркальным отражением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр. Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества. Однако создавать изображение абсолютно симметричным не стоит. Ведь в природе не бывает ничего идеального.

Симметрия - это самый простой способ добиться равновесия в композиции. Однако, не единственный.

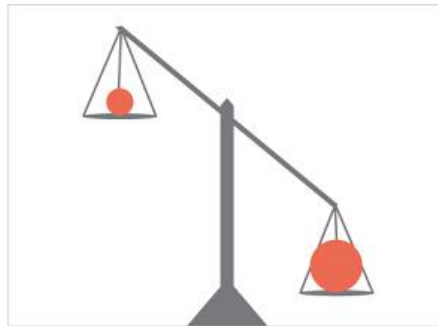
Асимметрия, достижение равновесия:

Чтобы понять, что такое равновесие можно представить механические весы.

В данном случае работает закон симметрии. Слева и справа на весах на одинаковом расстоянии симметрично расположены два предмета одинаковой формы и размера. Они создают равновесие.

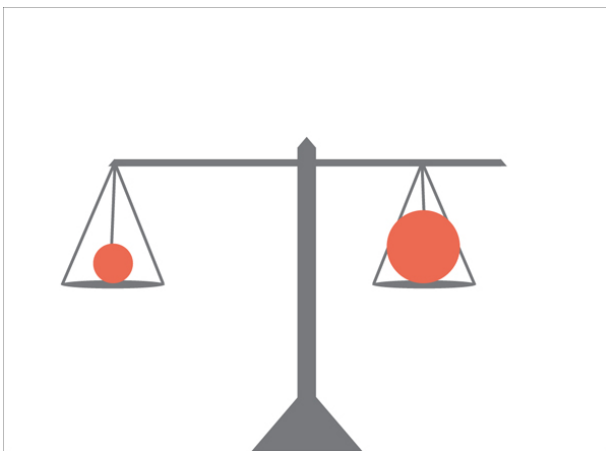
Асимметрия нарушит это равновесие. И если один из объектов будет больше, то он попросту перевесит меньший.

Однако возможно уравновесить эти объекты, добавив в композицию что-нибудь, в качестве противовеса. Асимметрия при этом сохранится:

Так же добиться равновесия при асимметрии можно будет, перевесив больший предмет ближе к центру:

Достижение равновесия является одним из самых значимых этапов при построении асимметричной композиции. Равновесие может достигаться противопоставлением размеров, форм пятен цвета и тени.

Практическая часть:

1. Разработка эскизов на заданную тему
2. Творческая работа

Вопросы:

1. Как строится логоцентрическое пространство?
2. Чем ризоматическое пространство отличается от логоцентрического?

Литература:

Основная литература:

17. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

33. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

34. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЯТИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СКФУ

Методические указания

для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Пропедевтика»
для студентов направления подготовки
54.03.01 Дизайн
направленность (профиль):
Графический дизайн

**Пятигорск
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	68
2. Цель и задачи самостоятельной работы.....	70
3. Технологическая карта самостоятельной работы студента.. Ошибка! Закладка не определена.	
4. Порядок выполнения самостоятельной работы студентом	70
4.1. Методические рекомендации по работе с учебной литературой	70
4.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	72
4.3. Методические рекомендации по самопроверке знаний	72
4.4. Методические рекомендации по написанию научных текстов (докладов, рефератов, эссе, научных статей и т.д.)	72
4.5. Методические рекомендации по подготовке к зачетам.....	75
Список источников для выполнения СРС	76

1. Общие положения

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа студентов (СРС) в вузе является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.

К основным видам самостоятельной работы студентов относятся:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание докладов;
- подготовка к семинарам, практическим и лабораторным работам, их оформление;
- выполнение учебно-исследовательских работ, проектная деятельность;
- подготовка практических разработок и рекомендаций по решению проблемной ситуации;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов и др.

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Самостоятельная работа по дисциплине «Пропедевтика» направлена на формирование следующих **компетенций**:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	И-1 УК-1 выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее многофакторный анализ и диагностику на основе системного подхода; И-2 УК-1 осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; И-3 УК-1 определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения.
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ИД-1_{ОПК-3} Изучает способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; понимает, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; определяет набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-2_{ОПК-3} Владеет способами выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; формирует возможные решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; оценивает и выбирает набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека ИД-3_{ОПК-3} Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	ИД-1_{ОПК-4} Владеет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна, принципами линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способами проектной графики ИД-2_{ОПК-4} Анализирует варианты применения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна ИД-3_{ОПК-4} Применяет при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна оптимальные решения линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики

2. Цель и задачи самостоятельной работы

Ведущая цель организации и осуществления СРС совпадает с целью обучения студента – формирование набора компетенций будущего бакалавра.

При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельной работы и лабораторных занятий.

3. Порядок выполнения самостоятельной работы студентом

3.1. Методические рекомендации по работе с учебной литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанно читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют **четыре основные установки в чтении научного текста:**

информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)

усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)

аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.

2. Выделите главное, составьте план.

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на лабораторных занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

3.3. Методические рекомендации по самопроверке знаний

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется провести самопроверку усвоенных знаний, ответив на контрольные вопросы по изученной теме.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала – умение отвечать на вопросы для собеседования.

4.4. Методические рекомендации по написанию научных текстов (докладов, рефератов, эссе, научных статей и т.д.)

Перед тем, как приступить к написанию научного текста, важно разобраться, какова истинная цель вашего научного текста - это поможет вам разумно распределить свои силы и время.

Во-первых, сначала нужно определиться с идеей научного текста, а для этого необходимо научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая

позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов.

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т. п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков.

Реферат (доклад) - это самостоятельное исследование студентом определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов.

Реферат не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в реферате должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.

Рассмотрим основные этапы подготовки реферата студентом.

Выполнение реферата начинается с выбора темы.

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая предусматривает:

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;
- консультирование по вопросам подбора литературы;
- составление предварительного плана.

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно.

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем.

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания реферата. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем.

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования позволяют студенту написать работу.

Рабочий вариант текста реферата предоставляется руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки реферат сдается на кафедру для его оценивания руководителем.

Требования к написанию реферата

Написание 1 реферата является обязательным условием выполнения плана СРС по любой дисциплине профессионального цикла.

Тема реферата может быть выбрана студентом из предложенных в рабочей программе или фонде оценочных средств дисциплины, либо определена самостоятельно, исходя из интересов студента (в рамках изучаемой дисциплины). Выбранную тему необходимо согласовать с преподавателем.

Реферат должен быть написан научным языком.

Объем реферата должен составлять 20-25 стр.

Структура реферата:

- Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область исследования, объект исследования, основные цели и задачи исследования.

- Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой проблемы, проводится обзор мировой литературы и источников Интернет по предмету исследования, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки зрения на возможные пути ее решения.

- Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются достигнутые при изучении проблемы цели, перспективы развития исследуемого вопроса

- Список использованной литературы (не меньше 10 источников), в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет и ссылки на ресурсы сети Интернет.

- Приложение (при необходимости).

Требования к оформлению:

- текст с одной стороны листа;
- шрифт Times New Roman;
- кегль шрифта 14;
- межстрочное расстояние 1,5;
- поля: сверху 2,5 см, снизу – 2,5 см, слева - 3 см, справа 1,5 см;
- реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде.

Порядок защиты реферата:

Защита реферата проводится на практических занятиях, после окончания работы студента над ним и исправления всех недочетов, выявленных преподавателем в ходе консультаций. На защиту реферата отводится 5-7 минут времени, в ходе которого студент должен показать свободное владение материалом по заявленной теме. При защите реферата приветствуется использование мультимедиа-презентации.

Оценка реферата

Реферат оценивается по следующим критериям:

- соблюдение требований к его оформлению;
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
- способность студента понять суть задаваемых преподавателем и сокурсниками вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует для написания

доклада современные научные материалы; анализирует полученную информацию; проявляет самостоятельность при написании доклада.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если качество выполнения доклада достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы по теме доклада.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если материал доклада излагается частично, но пробелы не носят существенного характера, студент допускает неточности и ошибки при защите доклада, дает недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не подготовил доклад или допустил существенные ошибки. Студент неуверенно излагает материал доклада, не отвечает на вопросы преподавателя.

Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

4.5. Методические рекомендации по подготовке к зачетам

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах по дисциплине по результатам работы в семестре

Рейтинговый балл по дисциплине по результатам работы в семестре ($R_{сем}$)	Количество баллов за зачет ($S_{зач}$)
$50 \leq R_{сем} \leq 60$	40
$39 \leq R_{сем} < 50$	35
$33 \leq R_{сем} < 39$	27
$R_{сем} < 33$	0

Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.

Предусмотрены следующие виды контроля: собеседование, оценка выполнения доклада и его презентации.

Подробные критерии оценивания компетенций приведены в Фонде оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации.

Список источников для выполнения СРС

Основная литература:

18. 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, 2017. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0375-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>

Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции: учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

35. Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html> . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

36. 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, 2016. - 104 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>

Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с.: ил. - ISBN 978-5-8154-0337-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line»

Вопросы для собеседования

1. Способы организации цвета различными средствами.
2. Виды организации пространства.
3. **Основные виды композиции.**
4. Что такое композиция.
5. Стилизация в архитектуре и дизайне.
6. **Сколько видов стилизации.**
7. Что представляет собой цветовая доминанта?
8. Что такое цветовая гамма?
9. Объяснить для чего нужно использовать штрих, точку, пятно и линию.
10. Линия и пятно.
11. Членение формы на элементы статические и динамические
12. Членение формы на два нюансно-контрастно неравных элемента
13. Способы организации центра различными средствами.
14. Вектор - направленность линий
15. Свойства объекта стилизации и свойства знака?
16. Группа требований к созданию товарного знака?
17. В чем состоит идея В. Кандинского о цвете?
18. Что представляет собой цветовая доминанта?

Повышенный уровень

1. Центр композиции.
2. Сформулировать закон целостности композиции.
3. Что входит во фронтальную композицию

4. Перечислите основные композиционные средства?
5. Понятие ритма.
6. Примеры ритмического в природе и жизни человека.
7. Дайте определения понятиям «цвет», «свет» и «спектр»?
8. Как развивалось понимание сущности цвета в Новое время?
9. Штрих.
10. Пятно.
11. Членение формы на три тождественных элемента
12. Понятие членения
13. Сформулировать закон целостности композиции
14. Понятие соподчиненность
15. Как строится логоцентрическое пространство?
16. Чем ризоматическое пространство отличается от логоцентрического?
17. Дайте определение понятию колорит?
18. Стилизация в архитектуре и дизайне

1. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; студент свободно справляется с поставленными задачами, предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если конспекты по темам дисциплины последовательны, логически изложены, допускаются незначительные недочеты в ответе студента, такие как отсутствие самостоятельного вывода, речевые ошибки и пр.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основных понятий темы дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: регулярный устный опрос в течение семестра по заранее заданным темам и проверка творческих заданий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции УК-2, ОПК-3, ОПК-4. (указать проверяемые компетенции).

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 21,3 часа.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования конспектами тем.

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и логика ответа и др.): последовательное, логичное изложение материала, выводы и практические рекомендации.

Вопросы к экзамену

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Базовый уровень

Вопросы к экзамену 2 семестр

Знать:

1. Первичные графические элементы композиции и важнейшие принципы ее организации.
2. Форма и ее разновидности.
3. Основные виды композиции.
4. Основные законы композиционного построения.
5. Текстура, фактура.
6. Цвет и цветовая гармония.
7. Композиция и цвет.
8. Теория Иттена.

Уметь, владеть:

1. Хроматический и ахроматический цветовой ряд.
2. Основные законы композиционного построения.
3. Законы построения статичной композиции.
4. Законы построения динамичной композиции.
5. Симметрия и асимметрия в статичной композиции.
6. Законы построения статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиции.
7. Способы трансформации плоского листа.
8. Ритм и метр. Основные законы построения.

Повышенный уровень

Вопросы к экзамену 2 семестр

Знать:

1. Типы цветовых контрастов.
2. Цветовой тон. Светлота.
3. Относительная яркость. Насыщенность.
4. Чистота цвета.
5. Основные и дополнительные цвета.
6. Родственные и противоположные цвета.

7. Цветовой круг.

Уметь, владеть:

1. Гармонический ряд.
2. Метрические и ритмические порядки.
3. Образное решение.
4. Внутренней ритмики композиции.
5. Принципы ассоциативных приемов в различных видах искусства.
6. Понятие простой ассоциации и сложных ассоциативных рядов.
7. Стилизация

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; студент свободно справляется с поставленными задачами, предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2. Описание шкалы оценивания

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка «отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ.

В экзаменационный билет включаются два вопроса.

Для подготовки по билету отводится 20 минут.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования индивидуальным рукописным планом-конспектом.

При проверке практического задания, оцениваются соответствие работы поставленной задаче; креативность идеи; мастерство выполнения; подач

