

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
для обучающихся по программам направления подготовки
54.03.01 ДИЗАЙН
профиль «Графический дизайн и анимация»

Разработчик: профессор Куликова М. П.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предметом обучения дисциплины «Авторская каллиграфия» является приобретение студентом навыков работы с различными графическими материалами и техниками, необходимыми в дальнейшем для работы над курсовыми проектами по дисциплине «Проектирование».

Дисциплина включает в себя практические занятия (в аудитории и самостоятельные), в процессе которых, студент должен овладеть различными средствами графической выразительности. С помощью разнообразных техник, научиться выражать характер и состояние объекта.

В процессе работы студенты получают неограниченную свободу творчества, выбирая для достижения поставленной цели самые разнообразные материалы. Задача курса — научить будущего дизайнера применять в работе любые графические и просто подручные средства, не ограничивая себя в выборе. Это способствует расширению творческой палитры.

Задания усложняются, по мере получения студентами определенных компетенций. Если первое задание рассчитано, в основном, на знакомство с различными материалами и техниками, а так же призвано научить использовать их в зависимости от поставленной задачи с применением несложной композиции в листе. То в дальнейшем к этому комплексу задач добавляется также исторический анализ, собственные выводы по теме и более сложное композиционное решение.

Дисциплина «Проектные технологии» проводится на 2 курсе, в 1-ом семестре. Учебным планом отведено 72 ч. (2 ЗЕ.) на изучение дисциплины, из которых 42 ч. отведено на самостоятельную работу, 30 ч. на контактную работу с преподавателем.

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия, по следующим показателям:

- регулярно посещать практические занятия;
- изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя;
- следовать рекомендациям преподавателя, при подготовке к практическим занятиям, согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины;

- осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю;
- по завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ («СЦЕНАРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ»)

РАЗДЕЛ 1. Проектные технологии в графическом дизайне

Классические материалы и техники, применяемые в

дисциплине:

1. **Аппликация** (*от лат. — прикладывание*) — изображение, составленное из кусков бумаги, ткани, фотографий, текстов, выложенных и приклеенных к бумаге, холсту и т. д.
2. **Граттаж** (*от франц. grattage — скрести, царапать*) — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью по воску.
3. **Графика** (*от нем. Graphik, греч. graphikos — начертанный*) — В изобразительном искусстве: картины, иллюстрации или наброски выполненные комбинацией линий и штрихов и контрастов белого и черного, без применения красок.
4. **Монотипия** (*от гр. monos — один + typos — отпечаток*) — вид печатной графики, в котором с каждой пластины можно получить только один отпечаток. Техника монотипии заключается в нанесении красок кистью от руки на гладкую поверхность (металл, стекло, пластик и др.). Отсутствие тиражей в монотипии восполняется спецификой фактуры и необычными эффектами тональных переходов, а также уникальностью, неповторимостью каждого оттиска.
5. **Тушь** — черная краска: не теряющая со временем интенсивности своего тона; служащая для черчения и рисования пером или кистью, с применением штриховки, заливки, отмывки и т.д.
6. **Уголь** — материал для рисования: обожженные веточки или обструганные палочки липы, ивы и других деревьев; или стержни, сформованные из специальной угольной массы. Уголь отличается бархатистостью штриха, позволяет сочетать линию и тональные эффекты.
7. **Фроттаж** (*от фр. frottage — натирание*) — техника перевода на бумагу текстуры материала или слабо выраженного рельефа приемом натирающих движений незаточенного карандаша. Фроттаж является одним из «автоматических» приемов сюрреализма, направленным на спонтанное озарение и на

активизацию работы подсознания.

Так же приветствуется применение материалов и техник, не имеющих прямого отношения к графике. Так, например, работа с пластичными материалами: глина, гипс, пластилин, но в системе двухмерного изображения. Применение твердых материалов: пластик, металл, дерево и др. В итоговой подаче задания, выполненные с применением подобных техник, представляются в виде фотографий или сканированного изображения с оригинала.

Задание 1.1 Комплекс коротких упражнений на развитие образного мышления.

На занятии студенты работают с простыми объектами графики (точка, линия, точка + линия), при этом в каждую линию и точку, отображенную на бумаге, вкладывается определенный образный смысл.

- Представить на листе свой распорядок дня в виде точек. Например, проснулся – точка, позавтракал – точка и т. д., любой эмоциональный ряд. По окончании упражнения попросить выборочно студентов пояснить смысл своих точек.
- Представить линию, как море. Какое оно может быть – спокойное, бушующее, бескрайнее и т.д. 1 лист бумаги – 1 линия. Отработать несколько таких листов.
- Линия + точка. В данном упражнении линия – это море, а точка – вы в этом море. Как вы себя ощущаете? Показать образ на бумаге. Так же несколько листов.
- Написать на листе любое количество букв в произвольно выбранной стилистике. Закомпоновать в листе. Далее – на следующем листе повторить это же написание, но на каждую букву по пять секунд. Преподаватель отбивает промежутки, скажем, хлопками. Сделать еще несколько листов, но в каждом последующем сокращать интервал времени.

Форма подачи: произвольное количество листов формата А3.
Материал – тушь, перо, кисть, палочка.

Задание 1.2 Работа с полярно-противоположными образами с применением различных материалов, техник, графических средств выразительности для передачи образного, эмоционального состояния объекта.

В качестве объекта – композиция из абстрактных символов (буквы алфавита).

Студенту предлагается самостоятельно поработать с полярно-противоположными образами: страшный – добрый, грустный – веселый, тяжелый – легкий и т. д. Для передачи этих состояний, он должен использовать разнообразные графические средства. Выделяются работы тех студентов, которые смогли максимально точно подобрать технику исполнения для каждой эмоции. Так же оценивается умение закомпановать объекты в листе и качество подачи итоговой работы.

Форма подачи: 2 листа формата 680x840. На каждом по две композиции на противоположные образы. Материал произвольный: тушь, уголь, карандаш, маркер, бумага, стекло, пластилин, гипс, воск и т.д. Без применения цвета. Диск со сканированными изображениями, с фотографиями и композицией планшета. Лист, формата А3.

Задание 1.3 Переработка исторических аналогов на основе анималистической формы.

Изучение основных принципов работы с формой в мировом искусстве: наскальные рисунки, искусство древних цивилизаций, таких как Греция, Китай, Иран, Египет и др. Переработка основных принципов работы с формой и переложение их на современный графический язык, применительно к своему животному.

Объём задания – выбираются три аналога мирового искусства (это может быть фрагмент фрески, мозаики, вазапись и пр.). На каждый из выбранных аналогов студент делает 3-4 переложения. Различные по технике исполнения и композиции, графические листы.

Задание идет параллельно с заданием по проектированию, где студенты уже начинают преобразовывать животное в знаковую форму.

Форма подачи - 1 планшет, формата 680x840. Материал – произвольный (тушь, гуашь, мягкий материал, фотография и пр.). Диск со сканированными изображениями, с фотографиями и композицией планшета. Лист, формата А3.

3. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом – 42 часа.

Самостоятельная работа студентов предусматривает продолжение работы над практическими заданиями, начатыми на аудиторных занятиях.

Темы для выполнения самостоятельной практической работы и формы контроля, предусмотренные рабочей программой «Проектные технологии».

Вопросы для самоконтроля:

1. Что необходимо в каллиграфии, помимо технического совершенства.
2. Что такое графические средства выразительности.
3. Что такое художественный образ и его значение в работе дизайнера.
4. Что такое композиционно-целостное восприятие листа.
5. Объясните такие техники, как граттаж, фроттаж, монотипия, аппликация.

4. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ, ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Структура изучения дисциплины «Проектные технологии» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** – осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных заданий. Преподаватель, ведущий практические занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет определенное количество баллов. Сумма всех баллов, полученных студентом в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– **промежуточный контроль** состоит из промежуточного кафедрального просмотра в середине семестра (дата проведения

утверждается на Заседании совета художественного факультета).
Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит в виде зачета, на итоговом кафедральном и ректорском просмотре.