

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРОПЕДЕВТИКА**

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: «Дизайн»

Красноярск, 2024

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобр науки России от 13.08.2020 г., № 1015).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 18.05.2021 г., протокол № 10.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 17.06.2024 г., протокол № 14.

Разработчики:

Профессор С.С. Ливак

Заведующий кафедрой «Дизайн»
профессор, С.С. Ливак

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель дисциплины: подготовка дизайнера высокой квалификации способного свободно и адресно применять базовые знания и навыки в проектировании как простых объектов дизайн-графики, так и в сложно-структурированных информационно-графических комплексов и систем соответствующих современным требованиям графического дизайна, подготовка дизайнера, овладевшего основами творческого метода, художественно-композиционным мастерством и высоким уровнем проектной культуры, развитие у студентов способностей решать организацию композиционных задач, как в границах элементарного (абстрактного), так и на уровне сложноструктурных композиционных пространств в графической форме.

1.2 Задачи:

- оперативная визуализация смысла, содержания любой категории сложности в простой выразительной графической форме с помощью ясной композиционной структуры и организацией внутренних пластических связей.
- свобода пользования широким инструментарием композиционных построений во всех профилирующих дисциплинах;
- решение композиции с помощью графических элементов и элементарных форм, простых геометрических фигур и абстрактных знаков;
- применение методов модульной организации композиции графического пространства (модуль, модульная сетка);
- выразительно решать композиционные связи с помощью основных графических средств (пропорция, динамика и статика, напряжение и ритм, симметрия и др.);
- свободное и грамотное владение многообразием графических выразительных средств в организации композиций;
- умелое владение различными методами организации графических композиций (монокомпозиции, серии и комплексы);
- находить пути решений композиционных построений в соответствии с поставленными задачами.

1.3 Применение ЭО и ДОТ:

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Пропедевтика» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 3 семестров в объеме 260 часов лекционных-практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 1, 2, 3 семестров обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенными в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденными на вступительном экзамене.

Программа дисциплины рассматривается в тесной связи прежде всего с основной профилирующей дисциплиной «Проектирование» как образовательная основа всех изобразительных практических дисциплин общепрофессионального и специального циклов.

В образовательном процессе дисциплина «Пропедевтика» является опорной и фундаментальной базой главной профилирующей дисциплины «Проектирование», так как является наиболее комплексной и системной дисциплиной, вобравшей в себя задачи и

компоненты таких дисциплин как: «Шрифт», «Фотографика», Основы производственного мастерства, «Основы проектной графики», «Типографика» и др.

Дидактическая стратегия дисциплины «Пропедевтика» выстроена от освоения основных графических средств выражения, создания простых композиционных построений с элементарными графическими формами на первом и втором семестрах и до сложных художественно-композиционных структурных и графических образований на третьем и четвёртом семестрах второго курса.

«Пропедевтика» как образовательная основа дисциплины «Проектирование» и других профилирующих дисциплин вбирает в себя всю широту художественно-композиционной элементной и структурной базы, служащей необходимым механизмом и инструментарием проектного языка в создании художественно-целостных композиционных решений.

Принимаясь решать свои изобразительно-графические задачи в организации художественно-целостного пространства, любая, без исключения изобразительно-практическая дисциплина уже с первых шагов визуализации и выбора композиционного решения обращается к базовым основам композиции и ее закономерностям построения.

Хотя каждая изобразительно-практическая дисциплина обладает своим, исключительно только ей присущим выразительным языком, она априори не может существовать без базовых композиционных основ, проблемами которых на прямую занимается «Пропедевтика».

В связи с этим, решая базовые проблемы композиционного арсенала, его закономерностей и их методических возможностей, «Пропедевтика», является дисциплиной – фаворитом, «плодами» которой пользуются все дисциплины общепрофессионального и профессионального циклов.

3. Требования к уровню освоения курса

В процессе изучения дисциплины формируются следующие **компетенции**.

<p>ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна, в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы развития истории графического дизайна, науки и техники; - основную исследовательскую и учебную литературу по изучаемым периодам истории дизайна и искусств; - многообразие стилей и парадигм в области дизайна, жанры и различные течения в художественной практике; - творчество художников, дизайнеров и архитекторов в культурно-эстетическом и историческом контексте. - методы сбора подготовительного материала при работе с заданиями, основные законы зрительного восприятия произведения искусства и дизайна, методы использования теоретических знаний в творческом процессе; - принципы, методики и технологии социокультурного проектирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере. - выявлять жанрово-стилевые особенности произведения и его формы в контексте художественных направлений эпохи его создания, применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике; - анализировать композицию, технику и другие
--	---

	<p>особенности художественного произведения в культурно-историческом контексте конкретного периода;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять полученные знания в профессиональной деятельности; - выражать свой художественный замысел средствами графического дизайна и изобразительного искусства, применять на практике знания техники и технологии художественных и вспомогательных материалов, в целях создания дизайн произведения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; - приемами анализа и синтеза в процессе поиска и формирования проектного метода ; - принципами формирования проектных концепций и выбора наиболее эффективных в процессе проектных решений; - методологией анализа художественных явлений, событий, произведений различных эпох;
<p>ПК-1. Способен владеть рисунком, живописью и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн- проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - физические свойства света и цвета, основные положения теории цвета для обоснования художественного замысла дизайн-проекта; способы и технологии формирования графической формы для составления ахроматических и полихромных композиций необходимых к их использованию в дизайн- проектах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать методы графического изложения идеи проекта в эскизе, принципы выбора графических средств при проектировании с учетом задач проектирования; использовать принципы выбора графических средств в процессе проектировании с учетом задач и технологии проектирования. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рисунком и использовать рисунки в практике составления композиций; приемами создания пластической композиции пространственных форм для выполнения дизайн-проекта, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями;
<p>ПК-4. Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта, а также способностью применения шрифта в проектировании</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории и методологии проектирования в графическом дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие. комплекс требований в дизайн проектировании предъявляемых для каждого из этапов методично и последовательно установленных в процессе работы над проектом; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести методично комплексную разработку от проектных эскизов изделий, моделирования и до завершающего этапа реализации дизайн-проекта; - искать и анализировать необходимую информацию для решения профессиональных задач, организовывать проектную деятельность; - разрабатывать проектную идею, синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. -готовить проектную документацию, обеспечивающую возможность реализации художественного

	замысла; <u>Владеть:</u> основами проектной графики, методами изобразительного языка для передачи творческого замысла дизайн-проекта; основами этапов промышленного производства и производственными технологиями выполнения объектов проектирования;
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	75	95	90	260
практические	75	95	90	260
Самостоятельная работа (всего)	33	13	54	100
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	экзамен. просм.	экзамен. просм.	экзамен. просм.	экзамен. просм.
Общая трудоемкость, час	108	108	144	360
ЗЕ	3	3	4	10

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

1-й Семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание (дидактические единицы) Описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации	Компетенции
1	2	3	4
1	Уравновешенная, линейная композиция из трех-четырех простых геометрических фигур Всего времени на исполнение задания 25 часов	Цель: Создание уравновешенной композиции из трех – четырех простых геометрических фигур в заданном формате. Методические задачи: Рисунок композиции (графема) выполняется тонкой линией, рациональной и выверенной по характеру. Рисунок может быть выполнен как по принципу контрастов между геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник и др.), так и по принципу их родства (квадрат и прямоугольник, круг и эллипс, треугольники со сходными углами между ними и др.). Фигуры, участвующие в композиционном рисунке должны быть уравновешены как по отношению друг к другу, так и по отношению к границам формата по принципу: верх – низ, левая сторона – правая сторона, диагонали, с левого верх – в правый низ и с левого низа	ОПК-1 ПК-1 ПК-4

		<p>– в правый верх. Композиционный рисунок не должен содержать в себе признаки какого либо эмоционального состояния, а наоборот , быть индифферентным и выражать состояние покоя.</p> <p>Научиться создавать в композиционном рисунке простыми средствами и с помощью элементарных фигур гармонию соразмерности, равновесия и покоя. Приобретение навыков композиционных построений в условиях уравновешенного состояния.</p> <p>Научиться навыкам пропорционирования и гармониям контрастов (нюанс, полунюанс, полуконтраст и контраст)</p> <p>Материалы: Карандаш, перо, тушь, компьютерная графика. Формат: Квадрат со сторонами 100 x 100 мм.</p>	
2.	Создание группы композиционных упражнений на тему гармоний контрастов, эмоционального и художественно-образного состояния средствами линий (нюанс-контраст),	<p>Цель: Создание 12 упражнений на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка первого задания.</p> <p>Выполнение упражнений акцентировано на поиск художественно-образной выразительности графического языка различных по характеру эмоциональных состояний.</p> <p>Методические задачи: Три упражнения из двенадцати выполняются , выполняются для поиска художественно-образной выразительности графического языка по отражению</p>	ОПК-1 ПК-1 ПК-4
	(рациональное - иррациональное) Всего времени на исполнение задания 25 часов	<p>различных эмоциональных состояний. Выбор особенностей характера эмоциональных состояний может быть предложен руководителем или выбран самим обучающимся, однако диапазон эмоциональных состояний должен быть достаточно широким, а для определённых случаев даже полярным состоянием. Например: тишина, негодование, покой, агрессия, восторг, меланхолия и др. Выполняя данные упражнения необходимо учитывать подбор разных по своим физическим свойствам бумаг и картонов, различных по характеру и свойствам инструментов, а также различных по своим свойствам графических красящих и рисующих материалов (тушь, акварель, гуашь, типографская краска, уголь, пастель, карандаш и др.). В процессе поисков решений художественной выразительности рекомендуется применять различные техники и технологии. Существенным в творческом поиске являются экспериментальные методы и лабораторные исследования.</p> <p>Все композиционные упражнения выполняются в ахроматическом (чёрно-белый) цвете. Возможны различные тональные градиенты.</p>	

		<p>Главным условием по средствам выражения данных упражнений является линия.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 100 x 100 мм.</p>	
3.	<p>Создание группы композиционных упражнений на тему гармоний контрастов, эмоционального и художественно-образного состояния средствами пятна, тона, текстур и фактур (нюанс-контраст), (пятно, фактура, линия).</p> <p>Всего времени на исполнение задания 25 часов</p>	<p>Цель: Создание 12 упражнений на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка также первого задания. Выполнение упражнений акцентировано на поиск художественно-образной выразительности графического языка различных по характеру эмоциональных состояний.</p> <p>Методические задачи: Основными графическими выразительными средствами данной группы композиционных упражнений являются: пятно (силуэт), фактура и текстура, тоновой градиент, а также их сочетания. В сочетаниях различных средств, том числе, включается и линия. Три упражнения из двенадцати выполняются в предельно рациональном по характеру состоянии, выверенным в отношениях контрастных гармоний, например: контраст, полуконтраст, нюанс и полунюанс и выполняются средствами пятна (силуэт). В этой группе исключается применение каких либо фактур или других средств выражения.</p> <p>Следующая группа из трёх упражнений выполняется средствами различных фактур и текстур иррациональных по своему характеру.</p> <p>Ещё одна группа из трёх упражнений выполняется средствами текстур, но уже рациональных по характеру. К такой группе рациональных текстур относятся различные по рисунку растры (линейный растр, точечный растр и др.) Последняя группа из трёх упражнений выполняется в условиях сочетаний различных выразительных средств, включая в том числе и линию. Все девять композиционных упражнений выполняются с целью поиска художественно-образной выразительности графического языка по отражению различных эмоциональных состояний. Выбор особенностей характера эмоциональных состояний, как и в предыдущем задании, может быть предложен руководителем или выбран самим обучающимся, однако диапазон эмоциональных состояний должен быть достаточно широким, а для определённых случаев даже полярным состоянием. Например: тишина, негодование, покой, агрессия, восторг, меланхолия и др. Выполняя данные упражнения необходимо учитывать подбор разных по своим физическим свойствам бумаг и картонов, различных по характеру и свойствам инструментов, а также различных по своим свойствам графических красящих и рисующих материалов (тушь, акварель, гуашь, типографская краска, уголь, пастель, карандаш и др.). В процессе</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

	<p>поисков решений художественной выразительности рекомендуется применять различные техники и технологии. Существенным в творческом поиске являются экспериментальные методы и лабораторные исследования.</p> <p>Все композиционные упражнения, как и в предыдущем задании, выполняются в ахроматическом (чёрно-белый) цвете. В определённых случаях, по необходимости решения художественного образа возможно применение различных тональных градиентов.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 100 x 100 мм.</p>
--	---

2-й Семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание (дидактические единицы) Описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации	Компетенции
1.	<p>Уравновешенная по рисунку графемы графическая композиция выполненная в условиях тематической заданности на фрагмент выбранного музыкального произведения (образ, эмоция)</p> <p>Всего времени на выполнение задания 19 часов</p>	<p>Цель: Создание эмоциональной графической композиции на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка первого задания в предлагаемых условиях фрагмента на тему определённого музыкального произведения.</p> <p>Достижение художественно-образной выразительности графического языка и художественно-композиционной целостности в заданных условиях эмоционального состояния на основе характера музыкального произведения.</p> <p>Методические задачи: В данной графической композиции, в качестве графического выразительного средства используется только линия. Соблюдая условия ограничений в выразительных средствах необходимо найти подходящий способ отобразить эмоциональный характер музыкального произведения. Также как и в композиционных упражнениях, в этом задании важным является соответствующий выбор инструментов, графических материалов и носителей графической информации (бумага, картон и др.). В выборе инструментов и материалов отсутствуют какие либо ограничения. В процессе выполнения композиции следует обратить внимание на размеры инструментов и формата бумаги, так-как результаты следа инструмента в разных пространственных границах композиции бывают также разные.</p> <p>Главным критерием данной композиции является художественно-образная выразительность эмоционального состояния и характера</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

		<p>музыкального произведения, на основе которого была выполнена композиция. Как и в композиционных упражнениях, в данном задании используется только ахроматический цвет.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 204 x 204 мм.</p>	
2.	<p>Уравновешенная по рисунку графемы графическая композиция выполненная в условиях тематической заданности на фрагмент выбранного поэтического произведения (образ, эмоция) Всего времени на исполнение задания 19 часов</p>	<p>Цель: Создание эмоциональной графической композиции на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка первого задания в предлагаемых условиях фрагмента на тему определённого поэтического произведения.</p> <p>Достижение художественно-образной выразительности графического языка и художественно- композиционной целостности в заданных условиях эмоционального состояния на основе характера поэтического фрагмента..</p> <p>Методические задачи: В данной графической композиции, как и в четвёртом задании, в качестве графического выразительного средства используется только линия. Находясь в условиях ограничений по выразительным средствам, необходимо найти подходящий способ отобразить эмоциональный характер фрагмента поэтического произведения. Также как и в композиционных упражнениях, в этом задании важным является соответствующий выбор инструментов, графических материалов и носителей графической информации (бумага, картон и др.). В выборе инструментов и материалов отсутствуют какие либо ограничения. В процессе выполнения композиции следует обратить внимание на размеры инструментов и формата бумаги, так-как результаты следа инструмента в разных пространственных границах композиции бывают также разные.</p> <p>Главным критерием данной композиции является художественно-образная выразительность эмоционального состояния и характера фрагмента поэтического произведения, на основе которого была выполнена композиция. Как и в композиционных упражнениях, в данном задании используется только ахроматический цвет.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 204 x 204 мм.</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>
3.	<p>Графическая композиция выполненная в условиях тематической заданности на фрагмент выбранного музыкального</p>	<p>Цель: Создание эмоциональной графической композиции на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка первого задания в предлагаемых условиях фрагмента на тему определённого музыкального произведения.</p> <p>Достижение художественно-образной выразительности графического языка и художественно- композиционной целостности в</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

	<p>произведения (образ, эмоция) Всего времени на исполнение задания 19 часов</p>	<p>заданных условиях эмоционального состояния на основе характера музыкального произведения.</p> <p>Методические задачи:</p> <p>В данной графической композиции, в качестве графических средств выражения используется пятна (силуэт) в различных тоновых отношениях, фактуры и текстуры. Соблюдая условия возможностей в выразительных средствах, необходимо найти подходящий способ отобразить эмоциональный характер музыкального произведения. Также как и в композиционных упражнениях, в этом задании важным является соответствующий выбор инструментов, графических материалов и носителей графической информации (бумага, картон и др.). В выборе инструментов и материалов отсутствуют какие либо ограничения. В процессе выполнения композиции следует обратить внимание на размеры инструментов и формата бумаги, так-как результаты следа инструмента в разных пространственных границах композиции бывают также разные.</p> <p>Главным критерием данной композиции является художественно-образная выразительность эмоционального состояния и характера музыкального произведения, на основе которого была выполнена композиция. Как и в композиционных упражнениях, в данном задании используется только ахроматический цвет.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 204 x 204 мм.</p>	
4.	<p>Графическая композиция</p> <p>выполненная в условиях тематической заданности на фрагмент выбранного поэтического (образ, эмоция)</p> <p>Всего времени на исполнение задания 19 часов</p>	<p>Цель:</p> <p>Создание эмоциональной графической композиции на основе линейной конструкции (графемы) композиционного рисунка первого задания в предлагаемых условиях фрагмента на тему определённого поэтического произведения.</p> <p>Достижение художественно-образной выразительности графического языка и художественно- композиционной целостности в заданных условиях эмоционального состояния на основе характера поэтического произведения.</p> <p>Методические задачи:</p> <p>В данной графической композиции, в качестве графических средств выражения используется пятна (силуэт) в различных тоновых отношениях, фактуры и текстуры, а также возможные их сочетания, в том числе включая в такие комбинации и линию. Соблюдая условия возможностей в выразительных средствах, необходимо найти подходящий способ отобразить эмоциональный характер поэтического произведения. Также как и в композиционных упражнениях, в этом задании важным является соответствующий выбор инструментов, графических материалов и носителей графической информации</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

		<p>(бумага, картон и др.). В выборе инструментов и материалов отсутствуют какие либо ограничения. В процессе выполнения композиции следует обратить внимание на размеры инструментов и формата бумаги, так-как результаты следа инструмента в разных пространственных границах композиции бывают также разные.</p> <p>Главным критерием данной композиции является художественно-образная выразительность эмоционального состояния и характера фрагмента поэтического произведения, на основе которого была выполнена композиция. Как и в композиционных упражнениях, в данном задании используется только ахроматический цвет.</p> <p>Формат: Квадрат со сторонами 204 x 204 мм.</p>	
5.	<p>Композиционная организация плоскости средствами заданной формы графического модуля , единого для всех упражнений (16 упражнений)</p> <p>Всего времени на исполнение задания 19 часов</p>	<p>Цель: Основной целью данного задания является организация композиционных построений на базе единой формы графического модуля. Задание включает в себя выполнение шестнадцати упражнений, которые отличаются по организации различий графических структур.</p> <p>Методические задачи: Приобретение навыков работы с единым базовым элементом графической формы в условиях различных функциональных задач в границах заданной плоскости.</p> <p>Для данного задания устанавливаются следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Композиционное равновесие; - Гармония симметрии; - Гармония асимметрии; - Гармония линейного ритма; - Выразить с помощью элемента движение к центру композиции; - Выразить с помощью элемента движение от центрукомпозиции; - Создать композиционное напряжение с помощью графического элемента движение в форме вращения по спирали; <p>Создать в композиции напряжение в виде пути, направления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создать в композиции с помощью графического элемента процесс перехода от чёрного цвета к белому посредством тонового градиента; - Создать в композиции с помощью графического элемента процесс перехода от чёрного цвета к белому посредством уплотнения и разрежения элементов - Создать посредством симметрических закономерностей открытую графическую структуру на базе единого композиционного элемента; - Создание силового композиционного напряжения по 	ОПК-1 ПК-1 ПК-4

		<p>принципу концентрации количества графического элемента в какой либо зоне плоскости;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создать композицию способом акцента в графической структуре; - Создать в плоскости листа с помощью элемента композиционную доминанту в форме моноструктуры; - Конструирование какого либо графического знака, символа или индекса с помощью единого композиционного элемента. 	
--	--	--	--

3-й Семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание (дидактические единицы) Описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации	Компетенции
1.	<p>Ритмическая структура плоскости открытого типа высокой плотности. Модуль и симметрия.</p> <p>Всего времени на исполнение задания 18 часов</p>	<p>Создание графически структурной плоскости на основании единого модульного элемента простой геометрической формы.</p> <p>Цель:</p> <p>На основании установленной геометрической фигуры (базовый модуль) , графических методов конструирования и симметрических технологий переносов, вращений, необходимо создать выразительную графически структурную плоскость открытого типа. Структурно- конструктивная особенность данной плоскости должна отвечать характеру и признаку плоскости высокой плотности.</p> <p>Методические задачи</p> <p>Приобретение навыков системного графического конструирования в условиях заданных ограничений на примере структурной плоскости открытого типа (с высокой степенью плотности). Одним из основных условий графической структуры плоскости является симметрическая равномерность и упорядоченность всех элементов на всех направлениях структуры. Методический принцип, позволяющий соединять элементы в симметрические группы и тем самым создавать определённый ритмический порядок сохраняется и в этом задании. Развивая принцип графического конструирования, в данном задании рекомендуется использовать результат предыдущего задания – структурная графическая полоса (сегмент 2-го уровня). Также как и в соединении элементов в полосы, по аналогии рекомендуется присоединять одну полосу к</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

		<p>другой, возможно и с некоторым наложением друг на друга. В результате равномерного переноса полосы в одном направлении и присоединении её к предыдущей, создаёт графическую структуру открытого типа, в которой, в соответствии законов симметрии, все элементы и их группы распространяются ритмически равномерно во все направления. Высокая степень плотности структуры зависит как от плотности прилегания элементов друг к другу, так и от плотности между полосами и ещё от отсутствия пробелов между полосами. Данная плоскость выполняется на основании 2-х ахроматических цветов, что означает участие в конструкции плоскости сегмента из двух элементов. Прямоугольный треугольник, как и в структурных полосах используется с теми же размерами. Обе короткие стороны его равны, и имеют по 32 мм.. Композиция структурной плоскости не должна превышать размеры 170 x 255 мм., при этом большая сторона располагается горизонтально.</p>	
2.	<p>Конструирование шрифтового знака (монограмма) на модульной сетке</p> <p>Всего времени на исполнение задания 18 часов</p>	<p>Создание шрифтового знака из 2 – 3-х букв с помощью модульной сетки или конфигуратора. По своей функции знак является монограммой.</p> <p>Цель:</p> <p>Создать шрифтовую конфигурацию в виде завершённого знака из 2 – 3-х букв отвечающему функциям монограммы. Шрифтовой знак (монограмма) создаётся с целью проведения по нему тестирования с применением программы на восприятие знака в информационно-графической среде.</p> <p>Методические задачи:</p> <p>Научиться создавать буквенный знак на основе графической конструктивной сетке (модульная сетка или конфигуратор) в условиях системного и рационального конструирования. Выбор двух или трёх букв для композиции знака состоит в инициальных буквах фамилии, имени и отчества студента – автора знака. Конфигуратор или модульная сетка регламентируют процесс конструирования монограммы, конструирование становится более прагматичным и рациональным способом поиска необходимого решения. Для конструирования своей монограммы, студент может использовать, в качестве опорного материала какую либо подходящую для этого шрифтовую гарнитуру. В подборе базового шрифта рекомендуется исключать шрифтовые гарнитуры с очень тонкими элементами. Знак выполняется в чёрно-белом цвете без включения в</p>	<p>ОПК-1 ПК-1 ПК-4</p>

		него каких либо графических текстур. Композиционные листы исполняются в размерах 130 x 195 мм. при этом большая сторона располагается вертикально.	
3.	<p>Визуализация декоративных функций знака (монограмма). Графические трансформации и знака</p> <p>Всего времени на исполнение задания 18 часов</p>	<p>Создание шрифтовой знаковой композиции с помощью различных выразительных средств.</p> <p>Цель:</p> <p>Используя основу графической формы сконструированной монограммы в предыдущем задании необходимо создать 6 – 8 композиций расширяющих свойства графических возможностей шрифтового знака. С помощью подходящих выразительных средств создать новые характеры монограммы с усилением её декоративных функций.</p> <p>Методические задачи:</p> <p>Приобретение студентами навыков в работе с базовой графической формой в условиях расширения диапазона её графических выразительных средств и возможностей декоративно-пластического языка в шрифтовом знаке. Учитывая особенности графемы знака, его графической формы, необходимо создать ряд композиционных решений, которые бы открывали наиболее оптимальные пластические варианты подходящие именно к этому знаку. В поиске пластических решений монограммы, необходимо учитывать особенности функциональных требований к знаку реализуемых в процессе эксплуатации знака. В целях полноты проведения графического тестирования над шрифтовым знаком, для этого случая рекомендуется применить такие выразительные средства как: - линия, пятно, сочетание пятна и линии, текстуры иррациональные и рациональные, в том числе различные растры, возможные сочетания пятна и растров, также рекомендуется применить графические средства для выражения объёмно-пространственных решений. Формат упражнений повторяет формат предыдущего задания. Все упражнения выполняются в ахроматичном цвете.</p>	ОПК-1 ПК-1 ПК-4
4.	<p>Визуализация шрифтового знака (монограмма) в синтезе с различными функциями графических среды</p> <p>Всего времени на исполнение</p>	<p>Создание графической композиции, в которой монограмма находится в сочетаниях с различными вариантами графической среды всего пространства композиции.</p> <p>Цель:</p> <p>Создание 6 – 8 композиционных упражнений различных по их графическим свойствам, и в которых учитывается гармония сочетаний графических характеристик фонового пространства и вписанной в него монограммы.</p>	ОПК-1 ПК-1 ПК-4

	задания 18 часов	<p>Методические задачи:</p> <p>Главной задачей в данном задании следует считать</p>	
		<p>приобретение студентами навыков и умений в работе над композициями где им приходится решать визуальные проблемы синтеза двух и более графических сегментов. В композициях синтеза нескольких сегментов необходимо также решать задачи иерархии их приоритетов, без чего в графическом листе не достигается гармония и художественно-композиционная целостность. Графическая среда фона во всех упражнениях должна иметь существенные различия, от экспансивно-агрессивного до спокойного и нюансного. Условно градиентные тоновые отношения в композиции достигаются в основном за счет размеров текстурных элементов и их уплотнения или разрежения. Монограмма как отдельный от фона сегмент должна быть «погружена» в графическую среду фона с учётом их графического «сосуществования» и художественно-эстетической гармонии. Все упражнения исполняются в цвете и форматах предыдущего задания.</p>	
5.	<p>Синтез графического изображения фона (абстракция) и шрифтовой композиции (знак, структура и др.) в серии из геометрически х трехмерных объектов</p> <p>Всего времени на исполнение задания 18 часов</p>	<p>Создание ряда композиций с участием монограммы в сложно-структурной графической среде.</p> <p>Цель:</p> <p>Создание 3 – 4-х композиционных упражнений, в которых монограмма погружена в более сложную графическую среду фона. Необходимо достижение гармонии в сочетании сложного со сложным с установлением степени приоритетности между графическими сегментами.</p> <p>Методические задачи:</p> <p>Организация в композициях сложных пространственных связей между графическими элементами и сегментами. Информационно-графическая характеристика фона должна формировать иллюзию пространства посредством выразительности текстурных элементов обладающих признаками трёхмерности. В упражнениях данного задания необходимо находить меру величин и соразмерностей между всеми участниками формирующего композиционное пространство. Монограмма в композиционном пространстве может также обладать признаками трёхмерного объекта. Выбор степени контраста по признакам трёхмерности между сегментами должен зависеть от композиционных предпочтений автора композиции. Все упражнения исполняются в цвете и форматах предыдущего задания.</p>	ОПК-1 ПК-1 ПК-4

Разделы дисциплины и виды занятий

1-й Семестр

	Наименование раздела	Практические занятия	Самост-я работа студента	Всего часов
1	Уравновешенная, линейная композиция из трех-четырех простых геометрических фигур	25	11	36
2	12 упражнений на тему контрастов средствами линий (нюанс-контраст), (рациональное-иррациональное)	25	11	36
3	Контрасты средствами тона и фактур (нюанс-контраст), (пятно, фактура, линия) 12 упражнений	25	11	36
Итого за первый семестр		75	33	108
Отчетность		Экзаменационный просмотр		

2-й Семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Самостояте льная работа студента	Всего часов
1.	Уравновешенная композиция способом линии на тему фрагмента музыкального произведения (образ, эмоция)	19	3	22
2.	Уравновешенная композиция способом линии на тему фрагмента поэтического произведения (образ, эмоция)	19	3	22
3.	Уравновешенная композиция способом пятна и фактуры на тему фрагмента музыкального произведения (образ, эмоция)	19	3	22
4.	Уравновешенная композиция способом пятна, фактуры и линии на тему фрагмента поэтического произведения (образ, эмоция)	19	2	21
5.	Композиционная организация плоскости средствами заданной формы графического модуля (16 упражнений)	19	2	21
Итого за второй семестр		95	13	108

	Отчётность	Экз. просм.	Экз. просм.	Экз. просм.
--	------------	-------------	-------------	-------------

3-й Семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Самост-я работа студента	Всего часов
1	Ритмическая структура плоскости открытого типа высокой плотности. Модуль и симметрия.	18	11	29
2	Конструирование шрифтового знака (монограмма) на модульной сетке	18	11	29
3	Визуализация декоративных функций знака (монограмма). Графические трансформации знака	18	11	29
4	Визуализация шрифтового знака (монограмма) в синтезе с различными функциями графической среды	18	11	29
5	Синтез графического изображения фона (абстракция) и шрифтовой композиции (знак, структура и др.) в серии из геометрических трехмерных объектов	18	10	28
Итого за третий семестр		90	24	144
Отчетность		Экзаменационный просмотр		

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Казарина Т. Ю. Пропедевтика : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн», профиль: «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99298/#1>. — ISBN 978-5-8154-0337-6.

2. Казарина Т. Ю. Пропедевтика : практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99297/#1>. — ISBN 978-5-8154-0339-0.

3. Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — 7-е изд., стер. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2021. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/154608/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-6843-0. — ISBN 978-5-4495-1164-5.

4. Устин В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика : учебное пособие / В. Б. Устин. — Москва : АСТ : Астрель, 2009. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4367. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-17-060088-5. — ISBN 978-5-271-24199-4.

6.2 Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента : учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2010. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4314. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-691-01702-5.
2. Водчиц С. С. Эстетика пропорций в дизайне : Система книжных пропорций : учебное пособие для вузов / С. С. Водчиц. — М. : Техносфера, 2005.
3. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии / М. В. Адамчик. — Минск : Харвест, 2010. — ISBN 978-985-16-7195-9.
4. Дэбнер Д. Школа графического дизайна: Принципы и практика графического дизайна : учебное пособие / Д. Дэбнер. — М. : РИПОЛ классик, 2007. — ISBN 978-5-7905-4905-2.
5. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. — М. : ИндексМаркет, 2011. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4340. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-9901107-4-8.
6. Объемно-пространственная композиция : учебное пособие / А. В. Степанов. — М. : Архитектура-С, 2004. — (Специальность "Архитектура") . — ISBN 5-9647-0003-9.
7. Рудер Э. Типографика : руководство по оформлению / Э. Рудер. — М. : Книга, 1982. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4350. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (ЭБС КГИИ). — Режим доступа: <http://192.168.2.230/opac> (в локальной сети вуза), <http://academia.4net.ru:8080/opac/> или <http://80.91.199.13:8080/opac> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/books#ebs_book
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект [Российской государственной библиотеки](http://нэб.рф). - Режим доступа: <http://нэб.рф>
6. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими

действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Критерии оценки выполнения практических заданий.

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Состав работы: наличие полного состава работ; чистота и культура выполнения заданий	Представление неполного объема работ, допущены грубые ошибки в композиции, тональном решении,	Представление полного объема работ, допущены неточности и ошибки в композиции, тональном	Представление полного объема работ, достаточно уверенное решение поставленных задач, но есть незначительные	Представление полного объема работ, Яркое, точное, уверенное, стабильное, безошибочное выполнение

	отсутствует культура техники исполнения; несвоевременное выполнение заданий.	решении, культуре техники исполнения; несвоевременное выполнение заданий.	неточности в композиции, тональном решении, культуре техники исполнения; своевременное выполнение каждого задания.	поставленных задач, на высоком профессиональном уровне своевременное выполнение каждого задания.
Степень информ-го соответствия целям и задачам задания	Применение информации не соответствующей заданию.	Допущены значительные информ-ые искажения.	Допущены незначительные текстовые опечатки.	Информация представлена в полном соответствии задания. Грамотна по содержанию и выразительна по форме.
Степень раскрытия художественного образа: раскрытие художественного образа	Образ не раскрыт.	Недостаточное раскрытие художественного образа.	Неполное раскрытие художественного образа.	Полное и яркое раскрытие художественного образа.
Владение техниками графики и цифровыми технологиями: ручные изобразительные техники. Цифровые технологии.	Многочисленные грубые ошибки в рисовальной технике. Большие ошибки владения цифровыми технологиями.	Допущены неточности в рисовальной технике. Слабые технические навыки, в т. ч. Владения цифровыми технологиями.	Стабильное и техничное исполнение. Незначительные ошибки в рисовальных техниках и цифровых технологиях.	Точное, уверенное, стабильное исполнение заданий без ошибок. Мастерское владение различными изобразительными техниками и цифровыми технологиями.

2. Типовые задания ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

1 семестр

1	Уравновешенная, линейная композиция из трех-четырех простых геометрических фигур
2	12 упражнений на тему контрастов средствами линий (нюанс-контраст), (рациональное-иррациональное)
3	Контрасты средствами тона и фактур (нюанс-контраст), (пятно, фактура, линия) 12 упражнений.

2 семестр

1	Уравновешенная композиция способом линии на тему фрагмента музыкального произведения (образ, эмоция)
---	--

2	Уравновешенная композиция способом линии на тему фрагмента поэтического произведения (образ, эмоция)
3	Уравновешенная композиция способом пятна и фактуры на тему фрагмента музыкального произведения (образ, эмоция)
4	Уравновешенная композиция способом пятна, фактуры и линии на тему фрагмента поэтического произведения (образ, эмоция)
	Композиционная организация плоскости средствами заданной формы графического модуля

3 семестр

1	Ритмическая структура плоскости открытого типа высокой плотности. Модуль и симметрия.
2	Конструирование шрифтового знака (монограмма) на модульной сетке
3	Визуализация декоративных функций знака (монограмма). Графические трансформации знака
4	Визуализация шрифтового знака (монограмма) в синтезе с различными функциями графических среды
5	Синтез графического изображения фона (абстракция) и шрифтовой композиции (знак, структура и др.) в серии плоских разверток геометрических трехмерных объектов

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

3.1 Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация (семестровый экзаменационный просмотр), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в конце каждого отдельного задания, включая аудиторную и самостоятельную работу (домашнее задание) студента, а также его регулярного посещения учебных занятий. Контрольный срез успеваемости студентов осуществляется один раз в семестр в виде межсессионной недели по всем дисциплинам учебного плана. Аттестационный контроль практических работ по профильным дисциплинам в межсессионную неделю кафедра проводит в виде просмотра, по аналогии с экзаменационным просмотром (промежуточная аттестация). Результаты оцениваются по трехбалльной системе «0» (неудовлетворительно), «1...» (удовлетворительно, хорошо), «2...» (отлично).

Промежуточная аттестация по практическим работам профильных дисциплин осуществляется в форме экзаменационного просмотра в конце 1,2 и 3-го семестров.

Для определения оценки качества работ на экзаменационный просмотр выносятся все выполненные студентом в течение семестра задания в виде практических графических работ или в форме цифровой презентации. Итоговая оценка за семестр по представленным работам принимается решением большинства голосов кафедральной экзаменационной комиссии.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: педагог регулярно и систематически проверяет выполнение самостоятельной работы. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении аттестации в межсессионную неделю, а также в экзаменационном просмотре

(промежуточная аттестация).

3.2 Структура экзаменационного просмотра

Экзаменационный просмотр складывается из предоставления обучающимся отчёта полного объема завершённых практических работ за семестр в соответствии рабочей программы дисциплины. По форме представления работы оформляются в виде выставочной экспозиции оформленной согласно

требованиям кафедры в установленное календарным графиком время.

Знания, умения и навыки оцениваются по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенций.

3.3 Описание процедуры промежуточной аттестации

Процедура промежуточного контроля качества по дисциплине проводится в соответствии Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 4) в ФГБОУ ВО

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

- Аттестационные оценки определяются кафедральной экзаменационной комиссией в составе преподавателей профильных дисциплин. Преподаватель представляемой дисциплины докладывает о целях и задачах выполненных работ в семестре, а также методику их освоения. Далее проводится обсуждение работы, в результате которого принимается оценка работы. В спорных случаях, оценка работ определяется путём голосования, где большинством голосов выносится дифференцированная оценка. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями).
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Обучающиеся до начала аттестационных испытаний предоставляют полный объем работ в соответствии с рабочей программой дисциплины.
- Результаты аттестационных испытаний должны быть объявлены обучающимся и выставлены в экзаменационные ведомости зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.