

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ПРОПЕДЕВТИКА

для обучающихся по программам направления подготовки /

специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**

профиль «Графический дизайн и иллюстрация»

Разработчик: профессор Куликова М.П.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Пропедевтика» разработаны по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров и рабочей программой дисциплины «Пропедевтика».

Обучению в высшей школе часто препятствуют недостаточность, а порой полное отсутствие у студентов, какого-либо опыта профессиональной деятельности. Здесь особую значимость приобретает знание основы профессиональной деятельности, ее структуры.

Существенно задачей начального обучения является развитие профессиональных способностей дизайнера □– умение видеть в объекте характерные черты и давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе композиционную задачу, как ориентир целенаправленности действий.

Содержание композиционной подготовки определяет комплекс знаний и умений, необходимых дизайнеру как фундамент для овладения профессиональной деятельностью. Основу дисциплины «Пропедевтика» составляют принципы и закономерности построения объемно-пространственной композиции (геометрический вид, величина, масса, положение в пространстве, светотень, цвет); средств выявления формы и пространства (ритм, тектоника, пропорции, масштаб и масштабность, контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, статика – динамика).

Специальные и общие свойства позволяют анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции. Это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замыслу его воплощению, завершенности композиционного образа, отвечающего поставленной задаче.

В современных условиях одним из важнейших требований к будущему бакалавру является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено в 1, 2, 3 семестрах 252 ч (7 ЗЕ) на изучение дисциплины «Пропедевтика», из которых 105 ч. отведено на

самостоятельную работу, 147 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»)

МОДУЛЬ 1 (1 СЕМЕСТР). ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, ОПТИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ В КОМПОЗИЦИИ

Сегодня дизайнер-график все меньше может рассчитывать на свою интуицию, он должен знать, что он делает, для кого, как и с каким намерением. Задачей становится превращение вербальной информации в визуальные сигналы и смыслы, которые должны интерпретироваться обществом однозначно.

Дизайнер должен стремиться «к целостному оформлению среды» через «качественную форму», способную активизировать эмоциональное восприятие человеком предметного мира.

Профессионалом дизайнером является тот, кто в каждом конкретном случае может подобрать ключ к решению исходной задачи визуальными средствами, т.е. трансформировать исходный смысл (идею, информацию, пр.) в визуальный текст.

РАЗДЕЛ 1.1 СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

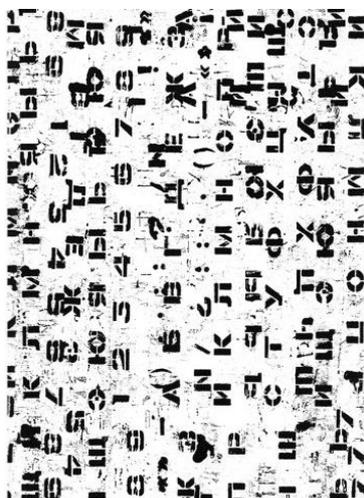
Перед началом выполнения практических заданий, со студентами проводится вводный урок, на котором разъясняются задачи, происходит знакомство с некоторыми графическими техниками на примере опыта работы предшествующих курсов (работы из фонда кафедры).

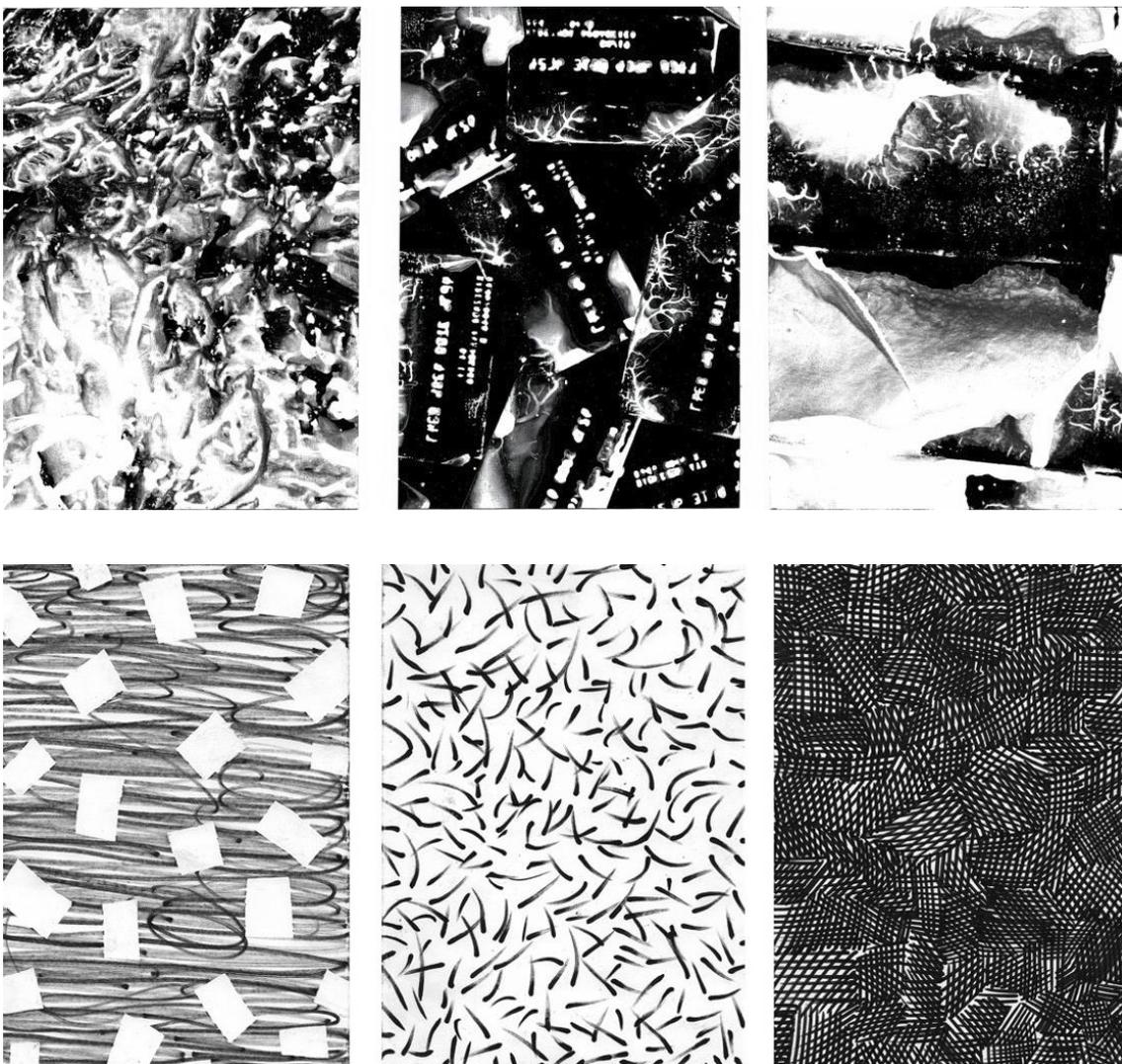
Основной объем работы прodelывается самостоятельно. В процессе самостоятельной работы студенты получают неограниченную свободу творчества, выбирая для достижения поставленной цели самые разнообразные материалы.

Фактура (от лат. *factura* – обработка, строение) – одно из свойств предметного мира, наряду с формой и цветом помогающее ориентироваться в окружающей действительности, а также одно из средств выражения художественного образа. Фактура – это характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала или способом его обработки. Также под фактурой понимают тактильно-визуальное восприятие, напр., «фактура дерева».

Фактурно-декоративный анализ – сосредоточивает внимание студента на свойствах изобразительной поверхности белого поля листа бумаги на всех фактурах, линиях, силуэтах, абрисах, черно-белых пятнах, которые составляют основу декоративной стороны изображения.

Студенту предлагается найти свои интересные решения (40 фактур, формат листа А4) и закомпоновать их на развертке (гармошке).

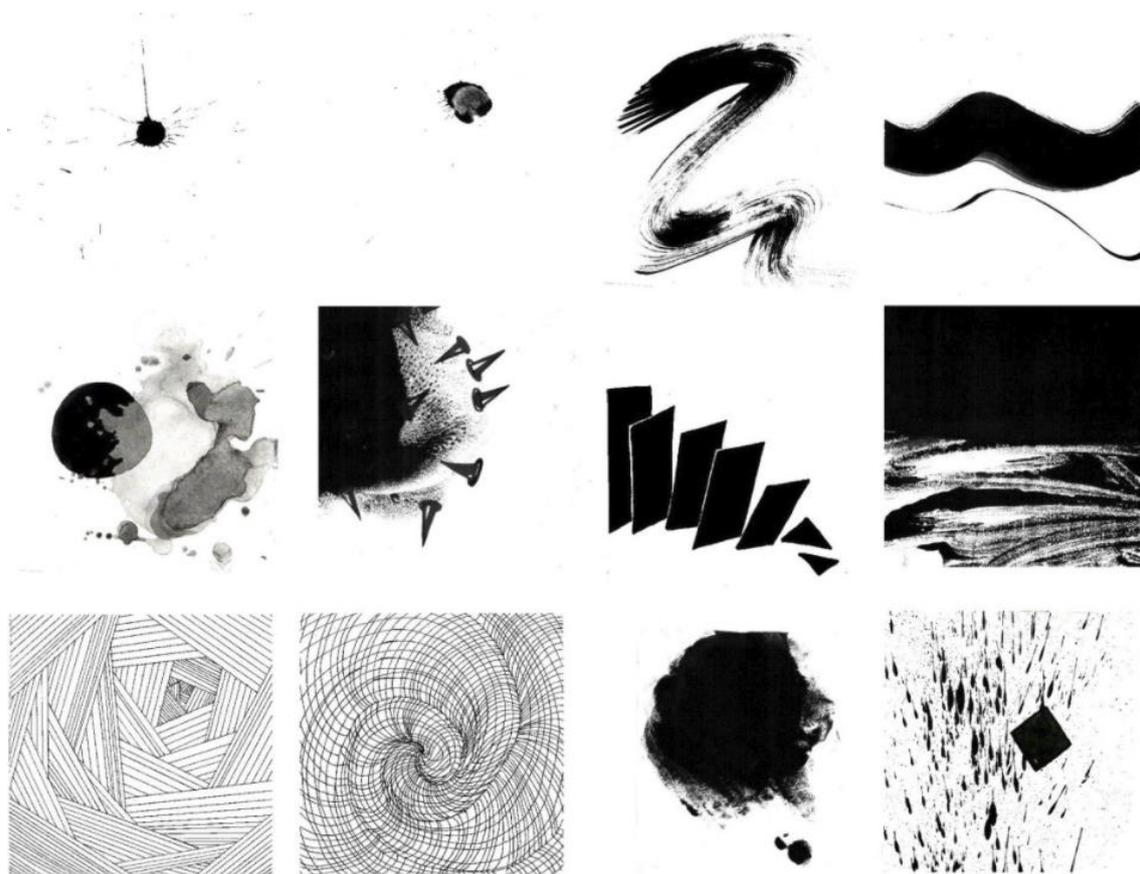
РАЗДЕЛ 1.2 КОНТРАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

ДУАЛЬНЫЕ ПАРЫ

Средства художественной выразительности образа студент проходит на примере решения контрастных отношений – дуальных пар: прозрачное – непрозрачное; гладкое – шероховатое; сложное – простое, большое – маленькое и т.д

Для того чтобы контраст или нюанс «заработал» как средство гармонизации, нужно составить ему пару — контраст большого и малого элемента, круглого и квадратного, черного и белого, гладкого и шероховатого и т. д.

Студенту предлагается самостоятельно поработать с полярно-противоположными образами, дуальными парами: мягкий – жесткий, страшный – добрый, грустный – веселый, и т. д. и оформить все на развертке (гармошке)

РАЗДЕЛ 1.3 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ФОРМЫ

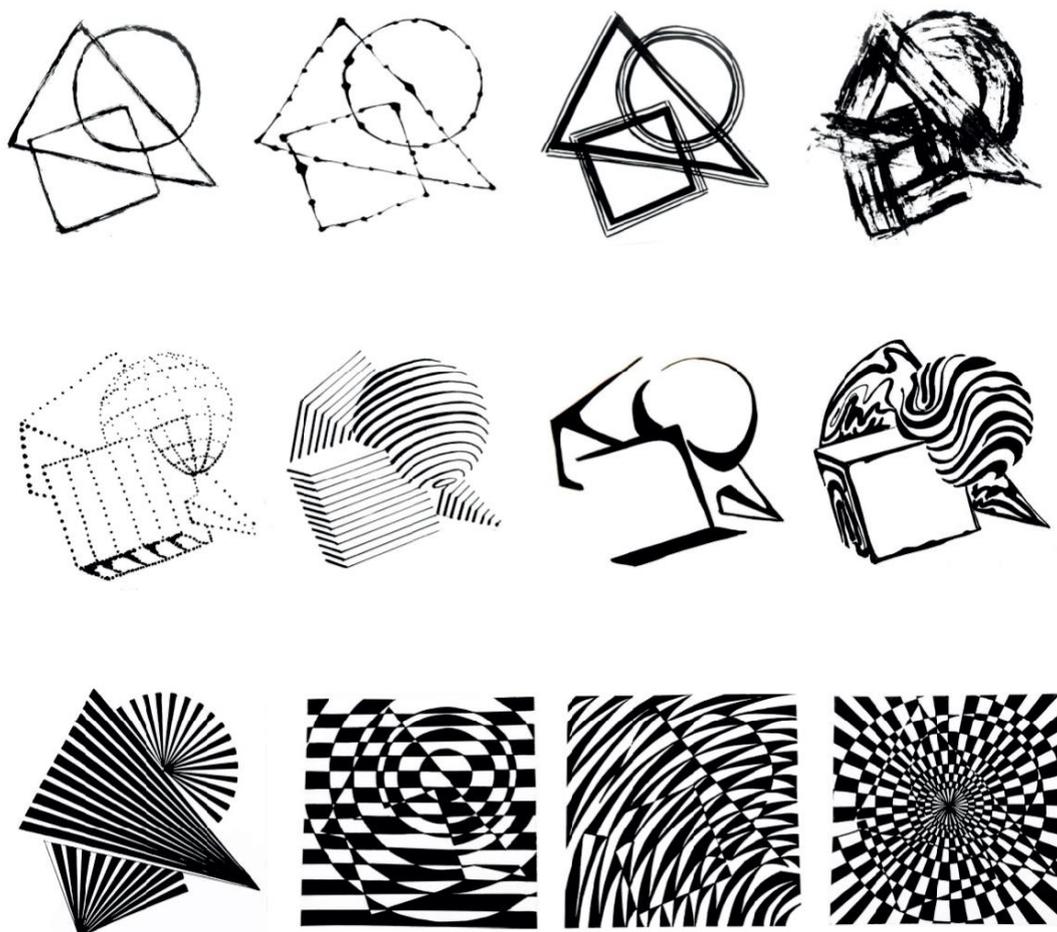
Создание любого объекта предметно-пространственной среды, – это обязательно работа с формой. В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что в полной мере отвечает строгим функциональным требованиям. Конечная же ее цель – достижение художественной выразительности формы. В целом ход такой работы представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь условно, в чисто учебных целях выделить стадию исключительно художественного формообразования или построения формальной композиции.

Эффективность прохождения этого процесса определяется как достижение сдержанности в построении композиции или логически обоснованный выбор композиционных средств. Эти средства чрезвычайно разнообразны. Каждое из них обладает специфическими композиционными свойствами или художественными возможностями.

Графические средства выразительности используются для передачи на плоскости той или иной смысловой (текстовой или изобразительной) информации.

Графические средства включают в себя такие компоненты, как – точка, линия, пятно (или тон), фактура, плоскость, объем, пространство.

Студенту нужно создать композицию из простейших геометрических фигур – треугольник, квадрат, круг. Найти пластическое решение за счет линии, пятна, фактуры, плоскости, объема, пространства.

РАЗДЕЛ 1.4 ПЛАКАТ «СЛАДОСТИ И РАДОСТИ»

Иллюзии в графическом дизайне достигаются различными способами и средствами художественно-образной выразительности, создают конфликт между фактической и видимой формой.

Обман зрения происходит при определенной технике исполнения, которая позволяет превратить плоскостные изображения в движущиеся, объемно-пространственные композиции, которые позволяют сохранить вариативность индивидуального.

Ритм – закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во времени и пространстве. Определенный ритм

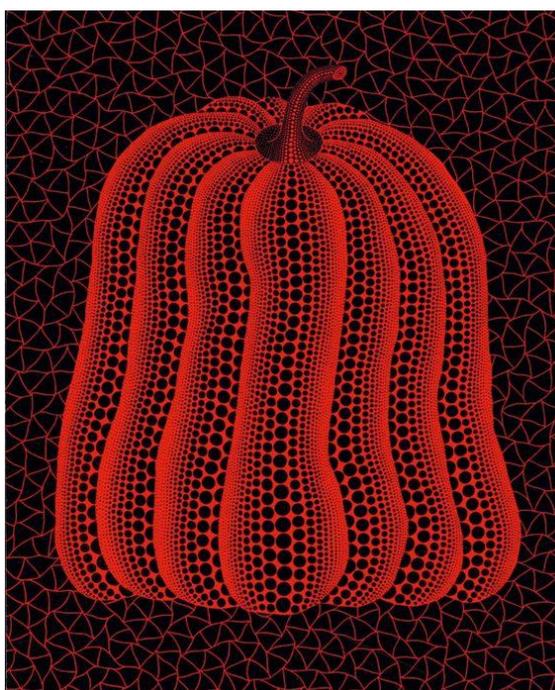
создает напряжение дизайнерской работы и в то же время упрощает видение. Он связывает отдельные линии, плоскости, формы, управляет движением взгляда зрителя по объекту или изображению, помогает целостному восприятию группы объектов.

Контраст – резкое отличие элементов композиции – мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу изображения.

Нюанс – такое соотношение элементов композиции, при котором преобладает сходство, но имеются незначительные различия. В нюансе нет четко выраженных противоречий, он играет роль оттенка, помогая избежать монотонности.

Пластика – отличается от других графических средств тем, что выражаются в формах, развитых не в двух, как на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. Разное развитие формы в том или ином направлении обуславливает разный его пластический характер – линейный, плоскостной, объемный и пространственный.

Студенту нужно провести фотосессию, поработать с кадром, с композицией. Выбрать технику исполнения. Ввести цвета – локальные цветовые отношения, задействовав ритм, пластику, контраст, нюанс.

МОДУЛЬ 2 (2 СЕМЕСТР). ГЕОМЕТРИЯ МОДЕРНИСТСКОГО МИРА. ФОРМА И КОНТРФОРМА.

Взаимоотношение черного и белого, этого предельного цветового контраста, мощно действует на визуальное восприятие. Белое пространство листа – это воздух графического дизайна. В современной типографике белый не пассивный фон, а равноправный элемент шрифта, знака, иллюстрации.

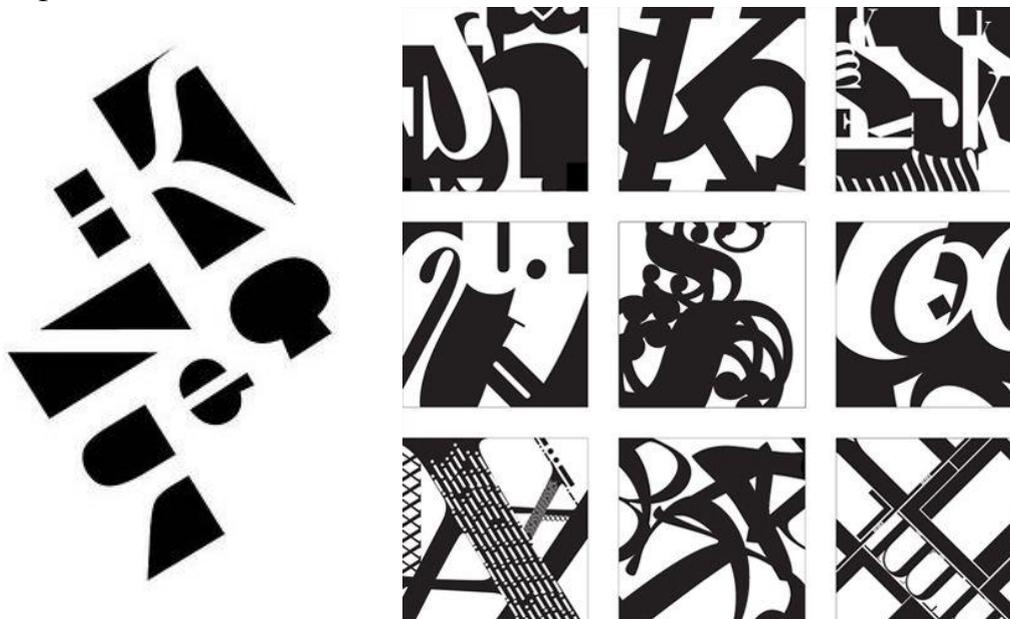
Пространство, заключенное между типографскими знаками и элементами изображения, – силовое поле, линии которого обтекают печатные элементы. Оттиск предмета формы порождает его антипод – контрформу, и они в совокупности образуют целое. Поэтому отношение формы и контрформы является одним из основных пластических принципов формирования композиции в графическом дизайне.

РАЗДЕЛ 2.1 АВТОПОРТРЕТ – КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ВНУТРИБУКВЕННЫХ ПРОСВЕТОВ

Для того, чтобы почувствовать невидимые пространства типографики, типология которых безгранична: пространство внутри букв, между буквами, между строками, между иллюстрациями, пространство вокруг полосы набора и т.д. студентам дается простое проектно- концептуальное задание: увидеть внутренние просветы букв, из которых состоит собственное имя, как композиционные элементы, произвести инверсию этих элементов, превратив их контрформы в

формы, и построить из них композицию, имеющую характер не изобразительного, а архитектурного автопортрета.

Студенту предлагается на основе написания собственного имени, почувствовать выразительную основу типографического пространства.

РАЗДЕЛ 2.2 СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЛОСКОСТИ

Одним из перспективных методов формообразования является комбинаторика. Комбинаторика – это приемы нахождения различных соединений (комбинаций), сочетаний, размещений из данных элементов в определенном порядке. Комбинаторные (вариантные) методы формообразования применяются для выявления наибольшего разнообразия сочетаний ограниченного числа элементов.

В комбинаторике за основу формообразования берутся те элементы формы, из которых можно создать комбинаторную систему (геометрические, конструктивные, цветовые и др.). Принципиально важным обстоятельством для управления комбинаторным процессом является тот факт, что в комбинаторике всегда присутствуют два начала: постоянное и переменное. Постоянным началом комбинаторики служат идея или концепция, направляющая комбинаторный поиск – концептуальная комбинаторика.

Студенту предлагается создать изобразительную форму животного из геометрических сегментов или изобразительную форму на состояние природы из геометрических сегментов.

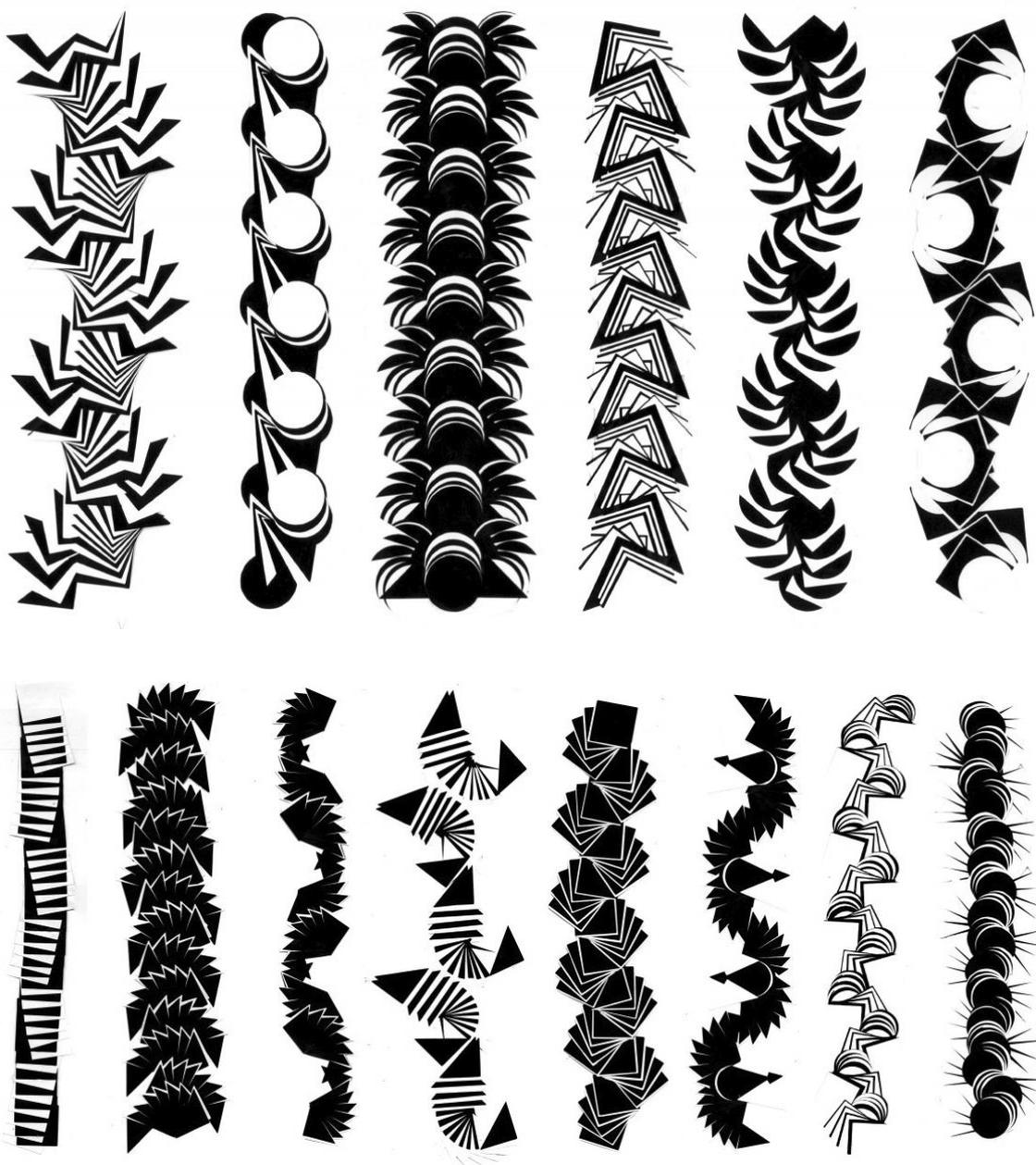
РАЗДЕЛ 2.3 ФОРМА И КОНТРОФОРМА.

РИТМИЧЕСКИЕ РЯДЫ

Форма и контрформа – это самая сокровенная часть профессии. Созданию формы и эффекту контрформы придается одинаковое значение, как равноценным закономерностям. Законы изучения взаимодействия формы и контрформы могут быть разнообразными, но очень ярко это можно продемонстрировать при создании ритмических рядов из геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг.

Задание первого семестра 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. Во втором семестре к этому комплексу задач добавляется задача поиска оригинального, новаторского решения визуального образа на заданную тему.

Студенту предлагается создать ритмические полосы из простейших геометрических элементов – треугольник, квадрат, круг, на основе формы и контрформы.

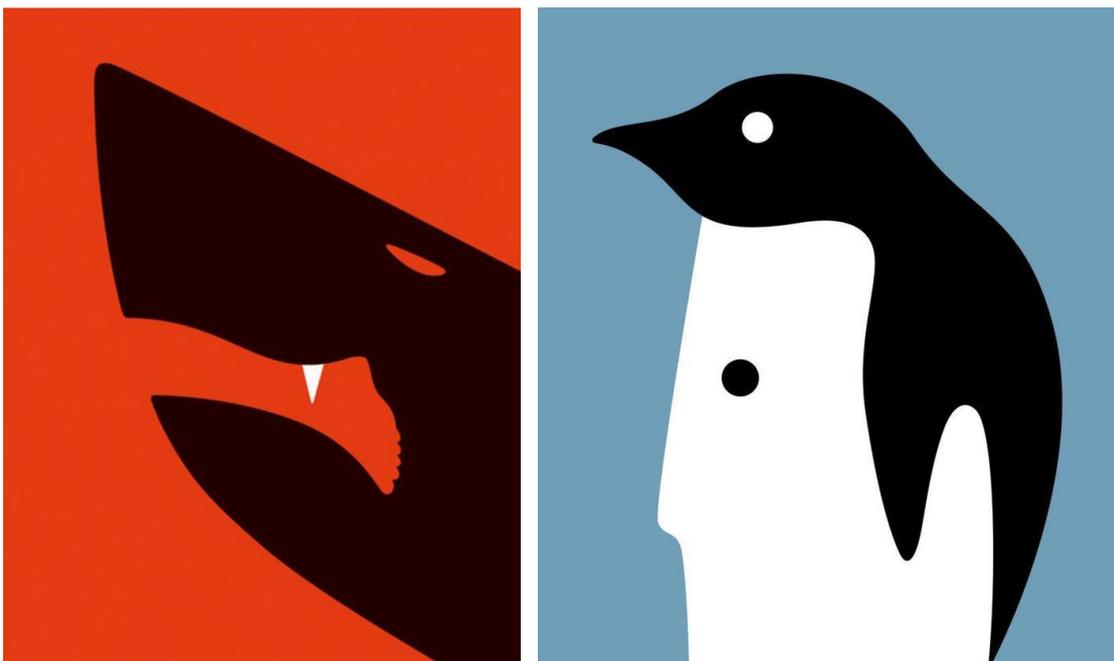

РАЗДЕЛ 2.4 ПОСТЕР НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМЫ И КОНТРФОРМЫ

Изображение предмета – формы, порождает его антипод – контрформу, и они в совокупности обуславливают целое. Фон становится уже не безликой пустотой, но элементом целостного изображения. Контрформа – это форма, которая еще не стала объектом, не реализовалась как объем, не получила воплощение, и поэтому все еще балансирует на грани идеального и реального.

Контрформа – это художественный прием, позволяющий из разных по содержанию форм составить новое изображение. Причем читается в первую очередь та форма, на которую обращено внимание.

Студенту предлагается создать постер, в котором формы приобретают новый смысл, участвуют в пространственных взаимодействиях и взаимоотношениях между собой, соучаствуют или противопоставляются друг другу.

МОДУЛЬ 3 (3 СЕМЕСТР). СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСНО-ЦЕЛЕВЫМ ЗАДАЧАМ ИЛИ МАТРИЦА ГРАФИЧЕСКИ-ВИЗУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРИИ

Оформляя музыку, дизайнер, как и во всем, что он делает, должен помнить о тех, для кого он это делает. Нельзя оформлять музыку, не проникнув в особую ментальность ее создателей и слушателей.

Для новой музыки каждый раз создается свое уникальное оформление, которое во многом зависит от слушателя. В современной картине субкультур постоянно происходят изменения. Появляются новые группы, новые веяния.

Для выполнения адекватного графического оформления музыки того или иного нового исполнителя нужно изучить не только графические традиции стиля музыки, но и конкретную современную ситуацию ее существования. Необходимо знать, зачем используется тот или иной графический элемент, что он обозначает в контексте субкультуры.

РАЗДЕЛ 3.1 ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСНО-ЦЕЛЕВЫМ ЗАДАЧАМ

В современном мире музыка – это удовольствие, мода, стиль, круг общения, атрибут и, в конечном счете – товар, тиражируемый на материальных носителях. Этим многое объясняется. Вначале появилось оформление виниловых пластинок, затем – магнитофонных кассет и, наконец, – компакт-дисков. До появления музыкальных носителей основным оформлением музыки были афиши концертов. К настоящему моменту оформление музыки достигло масштабов, превосходящих оформление компакт-диска – оно включает в себя сайты, постеры, флаеры, билеты, клипы, телевизионную рекламу.

Музыка бесплотна, она – практически чистая эмоция. Но она не может существовать без контекста, то есть без слушателей и без её создателей. Именно они и определяют то, каким будет оформление, они представляют аудиторию, как «субкультуру».

Основная задача студента – выбрать тему (музыкальное направление, композицию), концептуально разработать, качественно воплотить, профессионально исполнить проектное задание.

Увидеть, найти характерную для образа пластику, выделить – сегменты 1-го и 2-го уровня, найти их взаимодействие.

РАЗДЕЛ 3.2 ПОИСК ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ ТЕМЫ (КЛАУЗУРЫ)

Музыка эфемерна, она затрагивает нервные окончания души, раскрепощает внутреннее эго. По этой причине, данное задание провоцирует студента отказаться от уже наработанной эстетики, привычной и достаточно комфортной. То, что раньше попадало в точку, здесь противится и не складывается. Единственный путь – относиться к заданию легко и раскованно, опираясь на собственные ощущения.

При создании первичных клаузур, следует попытаться выстроить ассоциативный ряд, построенный на музыкальной пластике, то есть попробовать передать ритмическую и мелодическую основу за счет выразительных средств (композиция, цвет, фактура, текстура, коллаж и т.д.) На данном этапе, ни в коем случае, не следует оперировать конкретными формами. Поиск должен осуществляться только за счет чувственного начала, опирающегося на индивидуальное восприятие музыки.

В этом задании студент способен реализовать свои самые смелые фантазии, что придает ему дополнительные обороты, он творит. Арсенал выразительных приёмов должен быть столь же разнообразным, как сама музыка.

При создании первичных клаузур, выстроить ассоциативный ряд, построенный на музыкальной пластике, т.е. попробовать передать ритмическую и мелодическую основу за счет выразительных неиллюстративных средств.

РАЗДЕЛ 3.3 КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ

Аппликация (от лат. – прикладывание) – изображение, составленное из кусков бумаги, ткани, фотографий, текстов, выложенных и приклеенных к бумаге, холсту и т. д.

Граппаж (от франц. *grattage* – скрести, царапать) – способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью по воску.

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

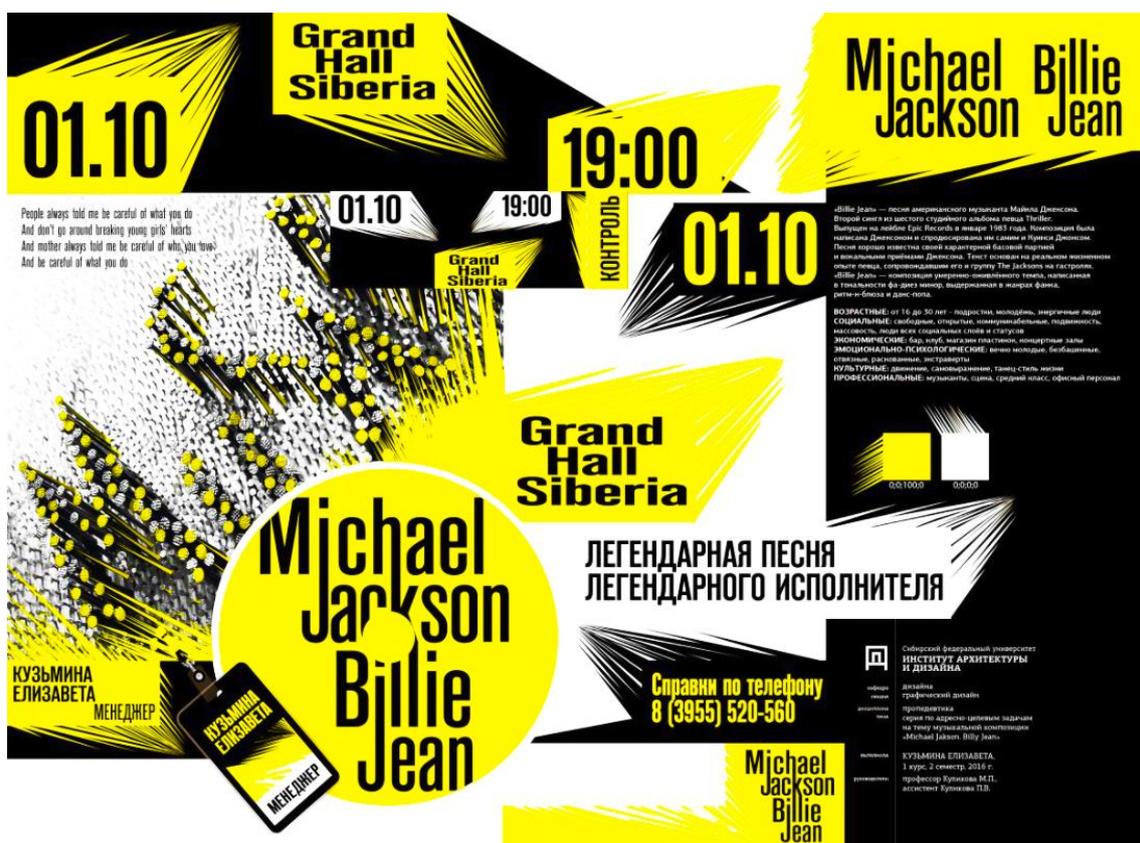
Признаки группы	Вербальные признаки	Форма		Шрифт	Ритм	Цвет	Светлота	Техника исполнения
		пятно	линия					
Возрастные	13 - 40 лет Ярие.			<i>Riders</i>				
Социальные	Энергичные, мслдые люди. Ассоциальные личности.			snowboard				
Экономические	Альтернативный молодежный проект, журналы, Спец. магазины.			<i>Riders</i>				
Эмоционально-психологические	Оптимисты, отважные, Неустойчивая психика, паника в душе.			<i>Ride</i>				
Культурные	Адреналин, больше чем образ жизни.			BATL				
Профессиональные	Самоучки, звезды, Соревнования, спортивный интерес.			<i>Riders</i>				

Семантика (греч. *semantikos* – обозначающий, от *sema* – знак) – раздел языкознания, исследующий значения слов и словосочетаний.

Семиотика (от греч. *semeiotikón, seméion* – знак, признак) – наука, изучающая производство, строение и функционирование различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию.

Графические серии могут составлять такие продукты графического дизайна, как плакаты, упаковки, рекламные объявления, открытки и т.п. Сложную серию представляет собой такой продукт графического дизайна, как фирменный стиль. Распространение принципа серийности во многом связано с развитием методов комплексного проектирования, характерным в настоящее время для дизайна в целом.

Акцидентный шрифт (*Display Face*) – предназначенный для выделения (акциденции), использования в заголовках и т.д. Некоторые акцидентные шрифты настолько совершенны и органичны, что со временем переходят в разряд классических акцидентных или же становятся титульными и даже текстовыми (подобная метаморфоза случилась, например, с гротеском). И наоборот: многие текстовые шрифты, некогда вышедшие из моды, не исчезают с типографической сцены бесследно, а переходят – в чистом или модифицированном виде – в ранг акцидентных. К акцидентным шрифтам относятся – фигурные, фантазийные, имитационные, орнаментированные, объемные, оттененные, шатированные, рукописные, контурные и многие другие шрифты, не поддающиеся классификации в силу их необычности.

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 – 105 час.

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

Анализ ключевых терминов

Анализ ключевых терминов в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрен в рамках разделов дисциплины «Пропедевтика»: понятия – фактура, ритм, контраст, нюанс в графическом дизайне и др.

Анализ ключевых терминов предполагает самостоятельную работу обучающихся со справочной (энциклопедиями, словарями) и научной литературой, интернет-энциклопедиями с целью выявления различных аспектов той или иной единицы терминологического аппарата дисциплины «Пропедевтика». Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие существуют средства выражения художественного образа.
2. Что такое фактура.
3. Характеристика линий в композиции.
4. Точка как смысловой акцент композиции.
5. Равновесие в композиции.
6. Единство и соподчинение в композиции.
7. Композиционный центр.
8. Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Пропорции. Масштаб.
9. Что такое сегмент.
10. Рассказать о постоянных и переменных сегментах серии.
11. Что такое акцидентный шрифт.
12. Что такое наборный шрифт.
13. Перечислить пять основных признаков сегмента

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

Структура изучения дисциплины «Пропедевтика» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных упражнений, анализа ключевых терминов. 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 промежуточных кафедральных просмотров по итогам изучения каждого модуля (семестра) дисциплины. Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит как экзамен, в виде итогового кафедрального и ректорского просмотра.

- итоговая работа по созданию матрицы графически-визуализированных элементов серии на тему музыкального произведения, формат планшета 610x813 мм,

- PDF или IPG – версия работ, сдается в методический фонд кафедры

Защита творческого проекта (в виде просмотра) проводится перед специальной экспертной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры «Дизайн». На защите творческого проекта, после выступления обучающегося, присутствующие могут задавать вопросы, высказывать свое мнение. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы.