

Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
кафедрой «Дизайн»
Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОПЕДЕВТИКА**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2	3		
6	216	147	69	45	57	45	–	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.

Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Куликова Мария Павловна

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Пропедевтика» является знакомство студентов с творческим методом работы художника/дизайнера, основами композиции и практическими навыками проектной деятельности, развитие образно-ассоциативного мышления.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- формировать у студентов навыки работы с различными графическими материалами и техниками, необходимыми в деятельности проектирования из мира материальных объектов (константной реальности) в мир знаков и символов (реальность вероятностную);
- ознакомить студентов с основами визуального дизайна и практическими приемами работы с композицией различного уровня сложности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Пропедевтика» изучается в 1, 2 и 3 семестрах 1 и 2 курсов. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого пройденного семестра. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. <i>Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i>	знать: • виды, формы и средства актуализации процесса дизайнерского мышления; • знать культурные смыслы перемещения проектных стимулов из предметно-пространственной среды в информационную; • законы и виды композиции уметь: • применять изученные методы проектирования на практике; • уметь использовать структуру, механизмы и средства проектирования объектов визуальной среды;

	- использовать полученные знания в профессиональной деятельности владеть: - всем диапазоном современных графических средств выражения художественного образа; - навыками работы с визуальным материалом; - навыками анализа и систематизации характерных стилеобразующих признаков
ПК-3. <i>Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</i>	знать: - свойства формообразующих материалов при разработке художественного замысла дизайн – проекта; - современные технологии, требуемые при дизайн-проектировании; - как самостоятельно разработать собственную концепцию для выполнения дизайн-проекта уметь: - учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; - применять современные технологии, требуемые при дизайн-проектировании; - создавать визуальные и специальные эффекты при работе с изображениями владеть: - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; - навыками применения современных технологий, требуемых при дизайн-проектировании; - практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)			Всего часов
	1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	45	57	45	147
лекционных	-	□-	-	-
практических	45	57	45	147
индивидуальных	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	27	15	27	69

Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость, час	72	72	72	216
ЗЕ	2	2	2	6

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Модуль 1 (1 семестр)	Геометрический, оптический и органический аспекты в композиции	
Раздел 1.1 Средства выражения художественного образа	Разнообразие графических техник, как средство выражения художественного образа. Фактуры и их образные возможности. Фактурно-декоративный анализ.	ПК-1, ПК-3
Раздел 1.2 Контрастные отношения. Дуальные пары	Решение контрастных отношений – дуальных пар: прозрачное – непрозрачное; гладкое – шероховатое; сложное – простое; большое – малое и т.д. Контраст большого и малого элемента, круглого и квадратного, черного и белого, гладкого и шероховатого и т. д.	ПК-1, ПК-3
Раздел 1.3 Геометрический и пластический язык формы	Пластическое и ритмическое построение композиции из геометрических фигур – треугольник, квадрат, круг. Линия, пятно, фактура, плоскость, объем, пространство.	ПК-1, ПК-3
Раздел 1.4 Плакат «Сладости и радости»	Пространственные иллюзии на тему праздника вкуса. Простые формы. Локальные цветовые отношения. Ритм. Пластика. Контраст. Нюанс.	ПК-1, ПК-3
Модуль 2 (2 семестр)	Геометрия модернистского мира. Форма и контрформа.	
Раздел 2.1 Автопортрет – композиция из внутрибуквенных просветов	Увидеть внутренние просветы букв, из которых состоит собственное имя, как композиционные элементы. Произвести инверсию этих элементов, превратив их контрформы в формы. Построить из них композицию, имеющую характер не изобразительного, а архитектурного автопортрета.	ПК-1, ПК-3
Раздел 2.2 Создание структурной плоскости	Создание плоскости от белого к черному цвету из геометрических сегментов. Создание изобразительной формы животного из геометрических сегментов. Создание изобразительной формы на состояние природы из геометрических сегментов.	ОПК-1, ПК-3
Раздел 2.3 Форма и контрформа. Ритмические ряды	Изображение предмета – формы, порождает его антипод – контрформу, и они в совокупности обуславливают целое. Фон становится уже не безликой пустотой, но элементом целостного изображения. Создание ритмических полос из простейших геометрических элементов –	ПК-1, ПК-3

	треугольник, квадрат, круг.	
Раздел 2.4 Постер на взаимодействие формы и контрформы	Создать постер, в котором формы приобретают новый смысл, участвуют в пространственных взаимодействиях и взаимоотношениях между собой; соучаствуют или противопоставляются друг другу. Кадр, в котором пространство между фигурами «живёт собственной жизнью».	ПК-1, ПК-3
Модуль 3 (3 семестр)	Создание комплекса по адресно-целевым задачам или матрица графически-визуальных элементов серии	
Раздел 3.1 Графический комплекс по адресно-целевым задачам	Выбор темы – музыкальное направление, композиция. Сегменты 1-го и 2-го уровня, их взаимодействие. Выбор художественно-графического арсенала для пластического решения образа.	ПК-1, ПК-3
Раздел 3.2 Поиск образного решения темы (клаузуры)	Выстроить ассоциативный ряд, построенный на музыкальной пластике, попробовать передать ритмическую и мелодическую основу за счет выразительных средств. Создать клаузуры по выбранной теме, сочетая образное и информативное начало. Исполнительская манера должна соответствовать жанру темы.	ПК-1, ПК-3
Раздел 3.3 Классические и нетрадиционные материалы и техники	Выбор техники исполнения. Аппликация. Граттаж. Графика. Монотипия. Тушь. Уголь. Фроттаж. Смешанная техника. Работа с нетрадиционными материалами: пластилин, металл, пластик, дерево и др.	ПК-1, ПК-3
Раздел 3.4 Понятие программы, иерархическое строение серийных текстов	Обязательные признаки строения серийных текстов, состоящие из отдельных сегментов. Комплексное проектирование. Акцидентные и наборные шрифты при создании серии. Зависимость визуального образа музыкальной продукции от проектной, музыкальной и субкультурной среды.	ПК-1, ПК-3

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Модуль 1 (1 семестр). Геометрический, оптический и органический аспекты в композиции	45	27	72
Раздел 1.1 Средства выражения художественного образа	10	5	15
Раздел 1.2 Контрастные отношения. Дуальные пары	10	5	15
Раздел 1.3 Геометрический и пластический язык формы	10	5	15
Раздел 1.4 Плакат «Сладости и радости»	15	12	27
Модуль 2 (2 семестр). Геометрия модернистского	57	15	72

мира. Форма и контрформа.			
Раздел 2.1 Автопортрет – композиция из внутрибуквенных просветов	5	2	7
Раздел 2.2 Создание структурной плоскости	15	3	18
Раздел 2.3 Форма и контрформа. Ритмические ряды	15	5	20
Раздел 2.4 Фотографический постер на взаимодействие формы и контрформы	22	5	27
Модуль 3 (3 семестр). Создание комплекса по адресно-целевым задачам или матрица графически-визуальных элементов серии	45	27	144
Раздел 3.1 Графический комплекс по адресно-целевым задачам	10	5	15
Раздел 3.2 Поиск образного решения темы (клаузуры)	10	5	15
Раздел 3.3 Классические и нетрадиционные материалы и техники	10	5	15
Раздел 3.4 Понятие программы, иерархическое строение серийных текстов	15	12	27
Всего	147	69	216

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Рудер Э. Типографика. М., 1982
2. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Издательство: АСТ; Астрель, 2008
3. Иттен И. Искусство цвета. Издательство: Аронов Д., 2010
4. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Издательство: Аронов Д., 2009
5. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. Издательство: Харвест, 2010

6.2. Дополнительная литература

1. Хембри Райн. Графический дизайн. Издательство: АСТ, Астрель, 2008
2. Робин Уильямс. Недизайнерская книга о дизайне. Основы дизайна и типографики. Издательство: Весь, 2002
3. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. М., 1987

4. Васютинский Н. А. Золотая пропорция. М., 1990
5. Шорохов Е.В. Основы композиции. М., 1979
6. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986
7. Шевелев И.Ш., Марутаев М. А., Шмелев И. П. Золотое сечение. М., 1990
8. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства. М., 1978
9. Марц Л. Пропедевтический курс ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа: Плоскостно-цветовой концентр. Техническая эстетика №12, 1968
10. Костин В.И. Что такое художественный образ. М., 1962
11. Костин В.И., Юматов В. А. Язык изобразительного искусства. М., 1978
12. Волкотруб И. Т. Основы комбинаторики. Киев, 1986
13. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., «Прогресс», 1974
14. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. М., 1974

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - 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.

7. 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, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».