

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

А.А. Поликанова

**Методические рекомендации
для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Пропедевтика»
по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн интерьера»**

Ульяновск 2022

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 12/243 от 20.05.2022 г.)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Пропедевтика» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн интерьера»/составитель А.А.Поликанова - Ульяновск: УлГУ, 2022. – 11 с.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн», профиль «Дизайн интерьера».

© Ульяновский государственный университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	5
3.ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	7
4.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ.....	8
5.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	9
6.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	11

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Средства гармонизации художественной формы

Тема 1. Категории композиции. Статика - Динамика

Категории композиции.

Статика - Динамика.

Тема 2. Категории композиции: Метр - Ритм

Категории композиции: Метр - Ритм.

Тема 3. Отношения - Пропорции

Отношения - Пропорции.

Тема 4. Художественные средства построения композиции

Хроматический круг по Иттену

Основные виды цветовых гармонических построений.

Сочетания сложных цветов путем построения цветового круга.

Тема 5. Художественные средства построения композиции

Гармонические сочетания

Совокупность оттенков в цветовой композиции.

Полихромия (палитры цветов).

Раздел 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования

Тема 6. Техники линейной графики

Классический архитектурный чертеж.

Тема 7. Техники проектной графики

Методика отмывки элемента архитектурного чертежа «слезой».

Курс II. Семестр 3

Раздел 3. Виды композиционных структур

Занятие 8. Фронтальная и объемная композиция

Взаимодействие форм в пространстве. Свойства объемной формы, их зависимость от образующих плоскостей. Силуэт и структура. Врезка объемов. Структура и объем. Понятие тектоники, «несущие» и «несомые» элементы. Понятие о внутреннем пространстве объемной формы.

Занятие 9. Глубинно-пространственная композиция

Принципы организации форм в пространстве: представление о заполненном и свободном пространстве. Воздействие структуры и свойств объемов на характер пустого пространства. Взаимосвязь элементов в пространстве: структура, доминанты, акценты, контраст, нюанс, тождество. Статика и динамика в пространстве. Понятие об осях движения, симметрии и асимметрии.

Занятие 10. Трансформируемые поверхности, кинетическая форма.

Комбинаторное и модульное формообразование из листовых материалов; особенности проектной практики бумагопластики; Кинетические основы бумажной композиции; роль складки как шарнирного элемента; Основные законы композиции, развивающейся во времени.

Курс II. Семестр 4

Раздел 4. Методы творческого поиска в дизайне

Занятие 11. Стилизация животного

Выполнение натурной зарисовки. Конструктивно-морфологический анализ формы. Структурный анализ систем и подсистем. Преобразование животного объекта в мотив-знак.

Занятие 12. Стилизация растения

Выполнение натурной зарисовки. Конструктивно-морфологический анализ формы. Структурный анализ систем и подсистем. Преобразование растительного объекта в мотив-знак.

Занятие 13. Стилизация предмета быта

Выполнение натурной зарисовки. Конструктивно-морфологический анализ формы. Структурный анализ систем и подсистем. Преобразование объекта в мотив-знак.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Курс I. Семестр 1

Раздел 1. Средства гармонизации художественной формы.

Занятие 1. Категории композиции. Статика - Динамика

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Изучение и создание четырех видов зрительной и физической стабильности формы.

Занятие 2. Категории композиции: Метр - Ритм

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Построение закономерного порядка в расположении частей композиции на примере:

а) простейшего порядка, основанного на повторении равных элементов;

б) сложного порядка чередования элементов композиции при неравномерном изменении свойств.

Занятие 3. Отношения - Пропорции

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Построение определения порядка соразмерности связи элементов между собой и формой в целом на основе пропорционального модуля.

Занятие 4. Художественные средства построения композиции

Хроматический круг по Иттону

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Построение основных видов цветовых гармонических сочетаний.

Изучение проблемы гармоничного сочетания сложных цветов путем построения цветового круга.

Занятие 5. Художественные средства построения композиции.

Гармонические сочетания.

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Построение совокупности оттенков в цветовой композиции посредством определения тональности (цветовой гаммы).

Изучение полихромии (палитры цветов).

Курс I. Семестр 2

Раздел 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования

Занятие 6. Техники линейной графики

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Выполнить архитектурный чертеж с использованием туши (работа с аналогами).

Занятие 7. Техники проектной графики

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Выполнить отмывки элемента архитектурного чертежа «слезой» с использованием китайской туши.

Курс II. Семестр 3

Раздел 3. Виды композиционных структур

Занятие 8. Фронтальная и объемная композиция

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Выполнение композиции из 2 объемных элементов на основе изученных закономерностей.

Преобразование объемной композиции в композицию с открытой структурой.

Занятие 9. Глубинно-пространственная композиция

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Разработка предложений по организации нескольких объемов на заданной плоскости.

Преобразование одного принципа в другой: парная композиция.

Занятие 10. Трансформируемые поверхности, кинетическая форма.

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Создание макета трансформируемых поверхностей;

формирование сюжетных композиций: экспозиция (завязка), развитие, кульминация, развязка.

Курс II. Семестр 4

Раздел 4. Методы творческого поиска в дизайне

Занятие 11. Стилизация животного

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Разработка знака на основе преобразования объекта животного мира.

Занятие 12. Стилизация растения

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Разработка знака на основе преобразования объекта растительного мира.

Занятие 13. Стилизация предмета быта

Форма проведения - практическое занятие.

Практическое задание:

Разработка знака на основе преобразования предмета быта.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1 Темы контрольных заданий

1. Техники линейной графики.
2. Техники проектной графики.

Требования к выполнению контрольных заданий

Целью контрольных заданий является развитие основ композиции. Задачи контрольных заданий – представить творческое решение заданной темы в графическом исполнении.

Выполненные контрольные задания должны продемонстрировать навыки соблюдения пропорций, композиционного равновесия, а также понимание законов воздушной перспективы и владение техникой исполнения. Контрольные задания выполняются в виде отдельных упражнений, рекомендуемый материал - водорастворимые краски, тушь, китайская тушь.

3.2 Тема курсовой работы

1. Стилизация как метод творческого поиска в дизайне

Требования к выполнению курсовой работы:

Целью курсовых работ является формирование у студентов навыков творческого решения поставленных практических задач.

Задачи курсовых работ: изучить части и детали выбранного объекта с точной их зарисовкой; составить комбинации простых форм между собой; выделить из ранее выполненных вариантов наиболее гармоничную графическую форму, сохраняющую основные свойства, характерные для выбранного объекта

Содержание курсовых работ: Тематика курсовой работы конкретизируется в зависимости от индивидуально выбранной темы: Стилизация как метод творческого поиска в дизайне

Объем оформления курсовых работ: макет, эскиз подачи.

Защита курсовых работ осуществляется на семестровых аттестационных просмотрах.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ

Вопросы к зачету:

1 семестр

1. Категории композиции: Статика – Динамика
2. Категории композиции: Метр - Ритм
3. Отношения - Пропорции
4. Художественные средства построения композиции. Хроматический круг по Иттону
5. Художественные средства построения композиции. Гармонические сочетания

2 семестр

6. Техники линейной графики.
7. Техники проектной графики.

3 семестр

8. Фронтальная и объемная композиция

9. Глубинно-пространственная композиция
10. Трансформируемые поверхности, кинетическая форма.

Вопросы к экзамену:

4 семестр

1. Понятие композиции
2. Композиция как произведение
3. Категории меры
4. Качественная мера
5. Количественная мера
6. Соразмерность
7. Доминантные отношения в композиции
8. Силовые линии и силовое поле
9. Категории формальной композиции (организации).
10. Средства гармонизации формальной композиции.
11. Композиционные принципы
12. Композиционная целостность
13. Эмоциональный стимул
14. Эмоциональный резонанс
15. Масштаб. Виды масштаба
16. Метрический масштаб
17. Пространственный масштаб
18. Временной масштаб
19. Плоскость и пространство
20. Перспектива. Виды перспективы
21. Контраст
22. Нюанс
23. Тождество
24. Комбинаторика
25. Схема-матрица
26. Знак индекс
27. Знак иконический
28. Знак-символ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе – неотъемлемая часть образовательного процесса. Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развитие исследовательских умений; формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины, прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы
Раздел 1. Средства гармонизации художественной формы.	
1. Категории композиции: Статика – Динамики	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
2. Категории композиции: Метр - Ритм	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
3. Отношения - Пропорции	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
4. Художественные средства построения композиции: Хроматический круг по Иттону	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
5. Художественные средства построения композиции: Гармонические сочетания	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
Раздел 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования	
6. Техники линейной графики.	проработка учебного материала, оформление

	контрольного задания
7. Техники проектной графики.	проработка учебного материала, оформление контрольного задания
Раздел 3. Виды композиционных структур	
8. Фронтальная и объемная композиция	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
9. Глубинно-пространственная композиция	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
10. Трансформируемые поверхности, кинетическая форма	Проработка учебного материала; Подготовка к сдаче зачета
Раздел 4. Методы творческого поиска в дизайне	
11. Стилизация животного	проработка учебного материала, оформление контрольного задания, подготовка к сдаче экзамена
12. Стилизация растения	проработка учебного материала, оформление контрольного задания подготовка к сдаче экзамена
13. Стилизация предмета быта	проработка учебного материала, оформление контрольного задания подготовка к сдаче экзамена

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная

1. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492297>

2. Опарин, С. Г. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для вузов / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под общей редакцией С. Г. Опарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8767-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489891>

дополнительная

1. Галета, С. Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс) : учебно-методическое пособие / С. Г. Галета. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-8259-1238-7.

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/139962>

2. Ласкова, М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/85912.html>

3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495498>