

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ПРОПЕДЕВТИКА
сборник учебно-методических материалов

Направление подготовки 54.03.01 – Дизайн

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Каримова И.С.

Пропедевтика: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки
54.03.01 «Дизайн». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 31 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Каримова И.С., составление

Содержание

1	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
	Тема 1. Понятие композиции	4
	Тема 2. Структура композиции в дизайне	4
	Тема 3. Категории композиции	5
	Тема 4. Свойства и качества композиции в дизайне среды: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие	6
	Тема 5. Свойства и качества композиции в дизайне среды: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность	7
	Тема 6. Средства композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм	8
	Тема 7. Средства композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность	9
	Тема 8. Средства композиции: Цвет как средство формообразования в дизайне	10
	Тема 9. Формообразующие факторы средовых систем	10
	Тема 10. Понятие объемно-пространственной композиции в дизайне	11
	Тема 11. Типология объемно-пространственных композиций	12
	Тема 12. Формирование пространства: Горизонтальные элементы, формирующие пространство	13
	Тема 13. Формирование пространства. Вертикальные линейные элементы. Единичная вертикальная плоскость	14
	Тема 14. Формирование пространства: Угловая конфигурация плоскостей. Параллельные плоскости	14
	Тема 15. Формирование пространства: U-образная конфигурация плоскостей. Четыре плоскости. Замкнутое пространство. Поемы в элементах, формирующих пространство	15
	Тема 16. Единство содержания и формы композиции в дизайне среды	16
	Тема 17. Эстетическая оценка объектов средового дизайна	16
	Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины	17
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	19
	Задание 1. Плоскостная композиция с заданными свойствами	20
	Задание 2. Тектоника и объемно-пространственная структура	21
	Задание 3. Свойства композиции	21
	Задание 4. Метр и ритм как средство формообразования	22
	Задание 5. Построение метрических рядов и плоскости	23
	Задание 6. Построение композиции на основе пропорционирования. Пространственная структура на основе модуля	23
	Задание 7. Цветоформа: монохромная и полихромная форма	24
	Задание 8. Фронтальная композиция. Рельефная композиция с использованием графических форм	25
	Задание 9. Объемная композиция. Композиционно-образная трансформация формы	25
	Задание 10. Глубинно-пространственная композиция. Цвет и объемно-пространственная структура	26
	Задание 11. Семантическая редукция композиционной формы	27
	Задание 12. Тематическая композиция «Дизайн и художественные системы искусства XX-XXI вв.»	28
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	29

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Курс лекций предусмотрен рабочей программой дисциплины «Пропедевтика», изучаемой в первом и втором семестрах.

Семестр 1

Тема 1. Понятие композиции

План лекции:

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание композиционной деятельности в дизайне.
3. Виды композиционной деятельности в дизайне.

Цели и задачи лекции: осознание понятия «композиция», понимание дифференциации задач композиционной деятельности в искусстве и дизайне.

Ключевые вопросы:

Композиция как соотношение и взаимное расположение частей, образующих одно целое.

Композиция в искусстве как эстетически оправданная, художественно выразительная система форм, целенаправленно вызывающую у зрителя (читателя, слушателя) определенную, задуманную автором эмоциональную реакцию.

Композиция в дизайне как органичное единство, воспринимаемых потребителем эмоциональных и прагматических впечатлений, характеризующих проектную деятельность в дизайне.

Виды композиционной деятельности в дизайне:

- композиция функциональных действий (процессы) призвана формировать последовательности деятельности потребителя;
- композиция пространственной основы объекта проектирования в дизайне призвана реализовать смысл процессов деятельности в той или иной пространственной форме;
- композиция предметных форм реализует процессы жизнедеятельности в ее предметном воплощении.

Содержание композиции в дизайне: функциональная и образная природа формы объектов дизайна.

Дизайн как аналитическая и синтетическая деятельность. Место композиции в проектном творчестве. Композиция как основа процесса формообразования в дизайне.

Тема 2. Структура композиции в дизайне

План лекции:

1. Средовой подход и понятие среды в дизайне.

2. Объект и предмет проектной и композиционной деятельности в средовом дизайне.
3. Структура средовой композиции.

Цели и задачи лекции: знакомство с принципами средового подхода и понятием «среда» в дизайне, понимание места дизайна среды в структуре дизайн-деятельности, изучение структурных компонентов композиции в средовом дизайне.

Ключевые вопросы:

Средовой подход как ответ на экологические и социально-культурные проблемы дизайна в современном обществе. Понимание среды как единства функциональных и образных основ жизнедеятельности.

Последовательность эстетического освоения визуального комплекса среды:

- эмоционально-психологическое восприятие индивидуальных форм объемов и пространств, образующих среду;
- видение средового объекта как связной системы этих форм;
- сопоставление эмоционального содержания тех же форм по отдельности и всех вместе как основы общего смысла композиции. Композиция в дизайне среды осуществляется на основе синтеза трех самостоятельных структур, каждая со своей спецификой формирования: «архитектурная» (пространственная) часть, «дизайнерская» часть (предметное наполнение) и «процессуальная композиция».

Тема 3. Категории композиции

План лекции:

1. Категории композиции в дизайне среды.
2. Понятие «тектоника» в дизайне и архитектуре.
3. Объемно-пространственная структура объектов дизайна.

Цели и задачи лекции: освоение базовых категорий композиции, тектонических основ пространственных искусств и дизайна, понимание тектонических характеристик формы и типов объемно-пространственных структур в дизайне.

Ключевые вопросы:

Изобразительность формы в искусстве и выразительность формы объектов дизайна. Тектоника – базовая категория пространственных искусств. Тектоника в дизайне как зримое отражение в форме работы конструкции и организации материала. Тектоника как «правдивость» и «искренность» формы в дизайне.

Анализ тектонических характеристик на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры (*прочность, хрупкость, устойчивость, равновесие, напряжение (упругость, сжатие, натяжение), тяжесть, легкость*).

Объемно-пространственная структура объектов дизайна как взаимодействие объема и пространства. Типология ОПС, где ведущей является объемная основа:

- относительно просто организованные моноблочные структуры со скрытым механизмом, размещенным в корпусе;
- с открытыми техническими структурами действующих механизмов или несущих конструкций;
- объемно-пространственные структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.

Типология ОПС, где главенствующим признаком служит пространственная основа:

- открытые структуры (неограниченные);
- частично ограниченные структуры;
- замкнутые структуры.

Характеристики объемно пространственных структур: *простая, сложная, компактная, развитая, статичная, динамичная, симметричная, асимметричная* (анализ на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры).

Тема 4. Свойства и качества композиции в дизайне среды: Целостность формы.

Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие

План лекции:

1. Целостность формы в дизайне.
2. Соподчиненность элементов формы.
3. Композиционное равновесие.

Цели и задачи лекции: освоение понятий «свойство» и «качество» композиции в дизайне среды. Умение находить причинно-следственные связи целостности и соподчиненности элементов формы в дизайне. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Целостность как единство содержания и формы. Целостность формы как упорядоченная система элементов (одним элементом, множеством). Целостность и соподчиненность следствие с причиной: причина – *соподчиненность* – следствие – *целостность*.

Анализ целостности и соподчиненности формы на примере работы Я. В. Чернихова «Конструкции архитектурных и машинных форм». Сочетание объемно-пространственных структур по принципу: внедрение, охват, сквозное прохождение.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере условных моделей: взаимодействие элементов и их пространственные связи.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры.

Психологические основы восприятия целостности формы. Композиционное равновесие формы как ощущение физической и зрительной устойчивости ОПС, безопасности, надежности, эстетическое чувство гармонии.

Физико-биологические основы формирования чувства композиционного равновесия объектов предметного мира. Предметно-пространственная среда и кинестетический аппарат человека.

Анализ композиционного равновесия на примере объектов предметного дизайна, средового дизайна и архитектуры.

Тема 5. Свойства и качества композиции в дизайне среды: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность

План лекции:

1. Симметрия и асимметрия.
2. Динамичность и статичность.

Цели и задачи лекции: освоение понятий композиции «симметрия», «асимметрия», «динамичность», «статичность» формы в дизайне среды. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Симметрия, асимметрия, динамичность, статичность как свойства формы и средства ее организации в дизайне.

Симметрия ОПС понятие и виды: центрально-осевая, поворотная зеркальная симметрия, винтовая, переносная. Пространственный эффект различных видов симметрии: анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна и архитектуры.

Дисимметрия как частный случай симметрии, пространственный эффект. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Асимметрия как объективное композиционное свойство. Психологический и пространственный эффект ассиметричных ОПС. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Динамичность, статичность формы в дизайне. Эмоциональное воздействие, особенность пространственного восприятия динамичных и статичных ОПС.

Символический смысл динамичных и статичных форм в архитектуре и дизайне. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Тема 6. Средства композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм

План лекции:

1. Контраст.
2. Нюанс.
3. Метрический повтор
4. Ритм.

Цели и задачи лекции: изучение средств композиции «контраст», «нюанс», «метрический повтор», «ритм» формы в дизайне среды. Развитие способности пользоваться средствами композиции для создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Понятия: «контраст», «нюанс». Сущность композиций построенных на контрасте и нюансе. Контраст и нюанс как композиционные средства гармонизации и выразительности формы в дизайне. Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Контраст и нюанс как средства композиционного формообразования в искусстве и дизайне. Контраст как противопоставление. Контраст как борьба. Контраст как проблемная ситуация.

Виды контрастных отношений как средств композиционного формообразования в дизайне: размерные (масштаб); геометрические; тонально-цветовые; фактурные; световые (освещенность); семантические (смысловые). Анализ на примерах объектов дизайна и архитектуры.

Понятия «метрический повтор (метр)» и «ритм». Метр и ритм как композиционные средства упорядочивания и гармонизации элементов объемно-пространственной структуры единое целое. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Понятие метрического ряда. Метр как повторяющийся порядок элементов ОПС. Простые и сложные метрические ряды. Снятие монотонность восприятия метрических рядов.

Ритм и приемы ритмических построений. Нарастающие и убывающие ритмические ряды. Метро ритмические ряды. Пространственный и эмоциональный эффект композиций построенный на метро ритмических закономерностях. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Тема 7. Средства композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность

План лекции:

1. Пропорции и пропорционирование.
2. Масштаб и масштабность.

Цели и задачи лекции: изучение средств композиции «пропорции и пропорционирование», «масштаб и масштабность». Развитие способности пользоваться средствами композиции в процессе создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Понятия «пропорции и пропорционирование». Пропорции – классические средства композиции. Принцип подобия и пропорционирования. «Магический» треугольник египтян и построение пропорциональных отношений. «Золотое сечение» и ряд Фибоначчи. Рациональные и иррациональные пропорциональные отношения: арифметическая, геометрическая прогрессия, «живой квадрат».

Теории пропорций: «Золотое сечение», «Классические ордера», «Теории эпохи Ренессанса», «Модульор ле Корбюзье», «Кен», «Антропометрия. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Масштаб и масштабность – основные понятия архитектурно-дизайнерского творчества.

Масштаб как объемно-пространственная характеристика формы: указатели масштаба, приведение к масштабу на основе пропорциональных отношений. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Масштабность как психологическое и художественно образное понятие.

Современные тенденции использования масштаба и масштабности как средств композиционного формообразования. Визуальная и функциональная самостоятельность предметного наполнения, и проблема гипертрофии его композиционной роли в некоторых типах среды (реклама в торговых центрах, мебель в жилом интерьере и пр.).

«Безмасштабность» решений пространственной основы среды (зеркальные, лишённые деталей стены, отказ в архитектуре от «указателей масштаба», нарочитая сбивка масштаба в деталях). Чрезмерно крупный масштаб отдельных сложившихся «городских интерьеров» и его членение частым ритмом оборудования, благоустройства, вплоть до отказа от общей композиционной структуры изначальных пространственных ситуаций. Эксплуатационная динамичность среды обуславливает необходимость периодической либо необратимой перемены ее масштабных характеристик.

Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Тема 8. Средства композиции: Цвет как средство формообразования в дизайне

План лекции:

1. Явление хроматической стереоскопии.
2. Цвет и свойства объемно-пространственной формы.
3. Выражение полихромной формы через монохромную.
4. Действие полихромии в объемно-пространственной форме.

Цели и задачи лекции: изучение возможностей цвета как средства композиционного формообразования в дизайне среды. Развитие способности пользоваться средствами композиции в процессе создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Формообразование с помощью цвета или полихромии в дизайне. Психофизиологические особенности восприятия цвета и явление хроматической стереоскопии: характера цветового тона, светлота, насыщенность цвета, тепло-холодный контраст, поверхностные и пространственные цвета, количественные отношения цветов. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Цвет и свойства объемно-пространственной формы: взаимодействие цветов объемно-пространственной формы и ее геометрический вид, полихромия и масса формы, полихромия объемно-пространственной формы и ее фактура, полихромия формы и ее положения в пространстве, полихромия формы и характер светотени. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Выражение полихромной формы через монохромную. Ряд: 1- монохромная форма, 2 - полихромная форма, 3 - монохромная форма. Обоснование методики расчета активности полихромии в объемно-пространственной форме.

Анализ с помощью метода моделей действие полихромии в объемно-пространственных формах трех видов: *плоскостной, объемной и пространственной*. Анализ на цветовых моделях.

Порог формообразующего действия полихромии в объемно-пространственной форме: монолитные формы, формы средней расчлененности, формы значительно расчлененные. Анализ на цветовых моделях и примерах объектов дизайна.

Тема 9. Формообразующие факторы средовых систем

План лекции:

1. Понятие формообразующих факторов в дизайне среды.
2. Назначение объекта.

3. Природная и архитектурная среда.

4. Материально-технические возможности.

Цели и задачи лекции: овладение понятием «формообразующие факторы» в дизайне, осознание объекта композиционного формообразования в системе задач на проектирование. Развитие способности целостно видеть взаимодействие функциональных, композиционных решений в дизайне.

Ключевые вопросы:

Понятие «факторы» формообразования, фактор как условие существования формы в дизайне. Принцип выделения формообразующих факторов в дизайне.

Назначение объекта: функциональные и утилитарные требования, эстетические социально-нравственные потребности. Проблема функции и формы, утилитарно-прагматического и эстетического, социально-нравственного и маргинального в дизайне. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Природная и архитектурная среда как условие постановки задач на композиционное формообразование. Понятие образности природного и предметного мира. Художественно-образное содержание архитектуры. Стиля как выражение единства композиционной, художественно-образной и тектонической систем. Принципы классификации объектов архитектурной и предметной среды. Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Роль материально-технических факторов на возможности композиционного формообразования. Воплощение конструкции и технологических возможностей материала в форме – «правдивость формы». Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Семестр 2

Тема 10. Понятие объемно-пространственной композиции в дизайне

План лекции:

1. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.
2. Объемные тела.
3. Плоскость.

Цели и задачи лекции: овладение базовыми понятиями объемно-пространственной композиции «пространство», «объем», «плоскость». Развитие композиционных способностей и пространственного мышления, эмоционального восприятия пространственных, объемных и плоскостных форм.

Ключевые вопросы:

Объемно-пространственная композиция как система материальных форм и пространства. Пространство: конфигурация, размеры, «техмерность»/ «четырёхмерность» пространства. Способы организации пространства: неограниченное (открытое) пространство; ограниченное пространство (частично/ полностью ограниченные). Психологическое воздействие разных типов пространств. Взаимосвязь пространств открытых, полузамкнутых и замкнутых в обеспечении единства и целостности архитектурной среды. Анализ на примерах средового дизайна, архитектуры.

Объемные тела: геометрические характеристики; пространственное развитие; структурная ясность и сложность; эмоциональное восприятие и эстетическая выразительность. Объемные тела как элемент объемно-пространственной композиции. Анализ на примерах средового дизайна и архитектуры.

Плоскость и ее характеристики: горизонтальная, вертикальная, наклонная, угловая, параллельная, криволинейная. Роль плоскостных элементов в построении объемно-пространственных композиций.

Анализ на примерах предметного, средового дизайна и архитектуры.

Тема 11. Типология объемно-пространственных композиций

План лекции:

1. Фронтальная композиция.
2. Объемная композиция.
3. Глубинно-пространственная композиция.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения фронтальных, объемных и пространственных композиций. Развитие композиционных способностей и пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Принципы классификации объемно-пространственных композиций. Положение человека в пространстве и восприятие предметно-пространственной среды.

Фронтальная композиция: фиксированность точки восприятия, «плоскостной» характер; способы организации фронтальных композиций; психологические особенности восприятия. Анализ на примерах предметного, средового дизайна и архитектуры.

Объемная композиция: специфика динамики восприятия; «трехмерность» формы; средства композиционного формообразования. Анализ на примерах предметного, средового дизайна и архитектуры.

Глубинно-пространственная композиция: динамики восприятия и «четырёхмерность» формы; способы организации.

Анализ на примерах предметного, средового дизайна и архитектуры.

Тема 12. Формирование пространства: Горизонтальные элементы, формирующие пространство

План лекции:

1. Базовая плоскость.
2. Повышенная базовая плоскость.
3. Заглубленная базовая плоскость.
4. Надземная плоскость.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе горизонтальных элементов. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Базовая плоскость: конфигурация и пространственные характеристики; роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе базовой горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Повышенная базовая плоскость: пространственные характеристики и особенности восприятия; границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе повышенной горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Заглубленная базовая плоскость: характеристики пространственного поля; границы поля, визуальная непрерывность и образование пространственного объема. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений, пластической проработке в формировании композиций на основе повышенной горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Надземная плоскость: психология восприятия; формирование пространственного объема между надземной плоскостью и поверхностью земли; особенность границ пространственного поля и моделирование пространственных объемов; взаимодействие с повышенной и заглубленной базовой плоскостью.

Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Тема 13. Формирование пространства. Вертикальные линейные элементы.

Единая вертикальная плоскость

План лекции:

1. Вертикальные линейные элементы.
2. Единая вертикальная плоскость.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе вертикальных линейных элементов. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Понятие о вертикальных элементах, формирующих пространство. Вертикальные линейные элементы: единичный элемент как пространственная доминанта; два линейных элемента – особенность психологии восприятия; три и более элементов – расположение в пространстве и особенность психологии восприятия. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Единая вертикальная плоскость: характеристики пространственного поля; границы поля; Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений, пластической проработке в формировании композиций на основе единичной вертикальной плоскости. Анализ на графических моделях.

Примеры и анализ объектов ландшафтного дизайна, дизайна архитектурной среды.

Тема 14. Формирование пространства: Угловая конфигурация плоскостей.

Параллельные плоскости

План лекции:

1. Угловая конфигурация плоскостей.
2. Параллельные плоскости.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе угловой конфигурации и параллельных плоскостей. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Угловая конфигурация плоскостей. Пространственные характеристики и динамика восприятия. Границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе углового расположения плоскостей. Анализ на

графических моделях. Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Параллельные плоскости. Пространственные характеристики и пространственная ориентация. Границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Равенство и отличие пространственных характеристик вертикальных параллельных плоскостей: пара параллельных внутренних стен здания; уличное пространство между противоположными фасадами зданий; павильон или галерея, оформленные колоннадой; аллея или променад, окаймленные деревьями или изгородью; естественная топография ландшафта. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе параллельных плоскостей.

Анализ на графических моделях.

Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Тема 15. Формирование пространства: U-образная конфигурация плоскостей. Четыре плоскости. Замкнутое пространство. Проемы в элементах, формирующих пространство

План лекции:

1. U-образная конфигурация плоскостей.
2. Четыре плоскости. Замкнутое пространство.
3. Проемы в элементах, формирующих пространство.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе U-образной конфигурации и четырех плоскостей. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

U-образная конфигурация плоскостей: особенность пространственного поля, динамика восприятия (вход, центр, периферия); связь с окружением. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании объемно-пространственной композиций. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Четыре плоскости – ведущий тип пространственной организации в архитектуре. Характер замкнутости пространственной композиции, пространственной конфигурации. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе четырех вертикальных плоскостей. Взаимодействие вертикальных и горизонтальных плоскостей.

Анализ на графических моделях.

Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Проемы в элементах, формирующих пространство. Классификация проемов в элементах, формирующих пространство: проемы в плоскости: проемы в углах; проемы между плоскостями. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Тема 16. Единство содержания и формы композиции в дизайне среды

План лекции:

1. Идея, тема, образ.
2. Средовой подход.

Цели и задачи лекции: формирование понимания единства содержания и формы композиции в дизайне среды, знакомство с принципами средового подхода.

Ключевые вопросы:

Содержание средовой композиции и пределы его передачи зрителю. Эстетически ориентированные функции средовой композиции: заинтересовать потребителя (привлечь его внимание); обратить набор отдельных частей в единое целое; выявить в этом целом эмоционально-чувственное содержание, близкое наблюдателю. Функциональная и образная природа композиции в дизайне. Смысловые и выразительные аспекты средовой композиции. Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Средовой подход. Принцип экологии и экологии культуры. «Образ жизни», «дух места», «дух времени» как категории средового дизайна. Деятельность и поведение человека как определяющий фактор формирования среды. Понятие о структуре средового объекта. Уровни создания формы в дизайне среды (морфология, семантика, феноменология). Место композиции при решении формообразующих задач. Принцип монолога, диалога и полилога в проектной культуре дизайна. Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Тема 17. Эстетическая оценка объектов средового дизайна

План лекции:

1. Художественные методы решения проектных задач. Композиционный анализ формы.
2. Принципы эстетической оценки объектов дизайна.

Цели и задачи лекции: формирование методологических и методических знаний о процессе проектирования в дизайне; понимание принципов эстетической оценки объектов дизайна, развитие рефлексивного мышления.

Ключевые вопросы:

Процесс проектирования в дизайне как разрешение проблемной ситуации. Особенность задания условий на решение проектной проблемы. Процесс перевода проблемы в задачи на проектирование.

Стадии решения проектной проблемы: предпроектное исследование, проектный поиск, стадия разработки, стадия завершения и презентации. Методика организации проектных действий. Цели и задачи проектных стадий.

Возможности художественно-образных графических средств анализа и синтеза формы. Принципы композиционного анализа формы (морфология и детерминация формы).

Эстетическая оценка формы: тектоника формы и объемно-пространственная структура; композиционные свойства и их соответствие проектным задачам; композиционные средства и формообразующие факторы; единство содержания и формы; новизна или новое видение проектной проблемы.

Примеры и анализ объектов предметного, средового дизайна, архитектуры.

Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание средовой композиции, средства и уровни ее формирования.
3. Способы и средства организации содержательное начало средового объекта.
4. Понятие среды.
5. Структура средовой композиции
6. Место композиции в проектной деятельности дизайнера.
7. Категории композиции.
8. Раскрыть понятие тектоника.
9. Объемно пространственная структура как категория композиции в дизайне среды.
10. Раскрыть понятие целостности и соподчиненности формы.
11. Композиционное равновесие как свойство композиции в дизайне среды.
12. Симметрия и асимметрия в композиции средового объекта дизайна.
13. Динамичность и статичность как композиционное свойство.
14. Пропорции и пропорционирование – средства композиции.
15. Масштаб и масштабность в композиционном формообразовании.
16. Контраст, нюанс как принципы построения композиции в дизайне среды.
17. Метрический повтор, ритм – средства построения формы.
18. Явление хроматической стереоскопии.

19. Цвет и свойства формы.
20. Действие полихромии в объемно-пространственной форме.
21. Понятие формообразующих факторов в дизайне среды.
22. Назначение объекта как формообразующий фактор в решении композиционных задач.
23. Природная и архитектурная среда – формообразующие факторы средовой композиции.
24. Материально-технические возможности – как условие композиционного построения формы в дизайне.
25. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.
26. Объемные тела – элементы объемно-пространственной композиции.
27. Поверхности – элементы объемно-пространственной композиции.
28. Фронтальная композиция как вид объемно-пространственной композиции.
29. Объемная композиция как вид объемно-пространственной композиции
30. Глубинно-пространственная композиция как вид объемно-пространственной композиции.
31. Базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
32. Повышенная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
33. Заглубленная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
34. Надземная плоскость в объемно-пространственной композиции.
35. Роль вертикальных линейных элементов в формировании пространства.
36. Единичная вертикальная плоскость в композиционной организации пространства.
37. Угловая конфигурация плоскостей в глубинно-пространственной композиции.
38. Параллельные плоскости в объемно-пространственной композиции.
39. U-образная конфигурация плоскостей в формировании глубинно-пространственной композиции.
40. Четыре плоскости. Замкнутое пространство его характеристики.
41. Композиционное значение проемов в элементах, формирующих пространство.
42. Понятия «идея», «тема», «образ» в средовой композиции.
43. Раскрыть понятия «дух места», «дух времени» их роль в решении композиционных задач в дизайне среды.
44. Принцип средового подхода в задачи композиционного формообразования.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В ходе практических занятий формируются композиционные способности студентов, составляющие основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственное мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, а также способности к конструированию знаково-образных систем, колористические способности и т.п. Специальные и общие свойства личности развиваются в ходе приобретения практических умений. Таких как: умения 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 замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

В композиционных заданиях, можно выделить два основных типа:

- задания, в условиях которых содержится предписание следовать определенному способу получения композиции (предписываются те ли иные конкретные действия);
- задания, в условиях которых содержится характеристика композиции, ограничиваются формальные средства, определяющие образ искомой композиции.

Особняком стоит третий тип упражнений, носящих «не творческий», а аналитический характер. В них содержится требование не придумать собственную композицию, а провести композиционный анализ уже готовой композиции.

В ходе освоения дисциплины предусмотрены такие формы работы как кейс-задачи и творческие задания. В основе кейс-задач лежит метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач. Кейс-задачи по дисциплине «Пропедевтика» представлены как проблемное поле, ограниченное теми или свойствами и средствами композиции, которые необходимо решать системно для достижения оптимального результата. Например, «Свойства композиции: Плоскостная композиция с заданными свойствами», «Метр и ритм как средство формообразования: построение метрических рядов и плоскости», «Пропорции: построение композиции на основе пропорционирования», «Виды композиции: Фронтальная композиция. Глубинно-пространственная композиция на основе

горизонтальных элементов. Глубинно-пространственная композиция на основе вертикальных элементов» и др.

Творческие задания требуют в процессе выполнения не простого воспроизводства информации, а ее интерпретации. Творческое задание составляет основу профессиональной подготовки дизайнеров. Эти задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и поиск собственного «правильного» решения, основанного на своем личном опыте, или своего коллеги, позволяют создать основание для сотрудничества, со-обучения, общения всех участников образовательного процесса. Творческие задания, относятся к плохо структурированным проблемам, т.е. не имеют однозначного «правильного» ответа. Однако это не значит, что их выполнение строится на спонтанности действий или ожидании творческого озарения, необходимо понимать, что творчество дизайнера – это работа. Методика решения творческих задач предполагает определенную последовательность действий: исследование проблемы, концептуализация проблемы, решение. В деятельности студентов-дизайнеров эта последовательность действий конкретизируется в изобразительно-графической и теоретической форме. К творческим заданиям относятся тематические композиции, например, «Формализация произведения живописи в объемно-пространственную композицию», «Интерпретации предметной формы в духе Мастера», «Ассамбляж на заданную тему» и др.

При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Семестр 1

Задание 1. Плоскостная композиция с заданными свойствами

Цель. Формирование понятия «целостность и соподчиненность формы».

Задача. Выполнить серию композиций на основе членения целостной формы на множество.

Последовательность выполнения.

1) Размещение прямоугольной формы на плоскости. Вырезать из черной бумаги 2 прямоугольника 10X15 см и разместить их на листе вертикально и горизонтально. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

2) Членение прямоугольника на две части («разрез, разрыв»). Прямоугольник из черной бумаги 10X15 см произвольно разделить с помощью макетного ножа или ножниц на две части, закомпоновать их на листе. То же выполнить с помощью «разрыва» прямоугольника. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

3) Членение прямоугольника на четыре части. Прямоугольник из черной бумаги 10X15 см произвольно разделить с помощью макетного ножа или ножниц на четыре части, закомпоновать их на листе. То же выполнить с помощью «разрыва» прямоугольника. Работу оформить (2 листа, формат А 4).

4) Членение прямоугольника на множество частей (7 – 9). Прямоугольник 10X15 см разделить на множество и закомпоновать на листе. Работу оформить (1 лист, формат А 4).

Материалы. Бумага (формат А 4), черная бумага, линейка, макетный нож, ножницы, карандаш, клей.

Техника. Аппликация.

Задание 2. Тектоника и объемно-пространственная структура

Цель. Формирование понятий «тектоника» и «объемно-пространственная структура», освоение выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача. Преобразование плоскости в пространственную форму.

Последовательность выполнения.

1) Преобразование листа в пространственную форму при помощи двух ортогональных линий – сгиба и разреза. Разрез выполняется вдоль длинной стороны плоскости параллельно ей. Сгиб – вдоль короткой стороны плоскости.

2) Преобразование листа в пространственную форму при помощи двух двух наклонных линий – сгиба и разреза. Разрез делается вдоль длинной стороны плоскости под наклоном к ней. Сгиб – под наклоном к короткой стороне листа.

3) Превращение плоскости в пространственную модель. Разделить плоскость листа на три неравных фрагмента при помощи надрезов и сгибов, чтобы плоскость стала самостоятельной. В каждом из 3-х фрагментов выполнить надрезы и отогнуть. Задание выполняется в двух вариантах: ортогонально и динамично.

Материалы. Ватман или картон, два листа 18X24 см и два листа 15X40 см, макетный нож, ножницы, карандаш.

Техника. Макетирование.

Задание 3. Свойства композиции

Динамика – статика

Цель. Овладение понятиями «динамика», «статика». Развитие способности к эмоциональному восприятию формы.

Задача. Разработать плоскостную композицию с заданными свойствами («динамика», «статика») и выполнить на ее основе объемно-пространственное решение.

Последовательность выполнения.

Из линейных и криволинейных элементов (возможно использование нескольких цветов) выполнить плоскостные композиции на тему: «Динамика», «Статика» (два листа формат А 4).

Пространственная композиция с заданными свойствами выполняется на основе предыдущей работы – плоскостной композиции. Композицию, выполненную в первом задании (на усмотрение автора: «динамика» или «статика») перевести в объемно-пространственное решение. Композицию представить на подмакетнике.

Материалы. Цветная бумага, ватман, картон, ватман, макетный нож, карандаш, линейка, клей.

Техника. Макетирование, аппликация.

Масштаб и масштабность

Цель. Овладение понятиями «масштаб» и «масштабность».

Задача. Выполнить серию разномасштабных графических композиций.

Последовательность выполнения.

1) На листах (формат А 4) разместить прямоугольники и разделить их руководствуясь принципом укрупнения и размельчения формы. Работы выполнить в линейной графике.

2) Следующие два листа выполнить графической разработкой разномасштабных структур в одном тоне.

3) Затем разрабатывается ахроматическая серия (два листа) с использованием нескольких тонов.

4) В заключение выполняется серия разномасштабных композиций с введением цвета.

В ходе выполнения задания необходимо проследить изменение масштабных характеристик формы на этапе членения формы, ее детализовки, тональной и цветовой разработки.

Материалы. Бумага (формат А 4 восемь листов), карандаш, линейка, тушь, изограф, гуашь.

Техника. Линейная и пятновая графика.

Задание 4. Метр и ритм как средство формообразования

Цель. Освоение принципов модульности и комбинаторики.

Задача. Разработать модуль и выполнить на его основе метрические комбинаторные ряды.

Последовательность выполнения.

Разработать модуль, обладающий широкими комбинаторными возможностями формообразования. Выполнить чертеж модуля, изображение в «позитиве» и «негативе».

На основе разработанного модуля на листе (формат А 4) построить четыре метрических ряда в следующих поворотах 0° , 90° , 180° , 270° .

На основе разработанного модуля организовать плоскость в «позитиве» и «негативе». Два листа (формат А 4).

В ходе выполнения задания предварительно намечается модульная сетка, затем вычерчиваются модульные ряды, которые обводятся изографом и заливаются раствором тушь + гуашь.

Материалы. Бумага формат А 4, тушь, гуашь, кисть, изограф, карандаш, линейка.

Техника. Черно-белая графика.

Задание 5. Построение метрических рядов и плоскости

Цель. Освоение принципов организации поверхности на основе модуля.

Задачи. Разработать плоскость прямолинейным геометрическим и криволинейным орнаментом на основе модульных элементов; преобразовать плоскость в метро-ритмический рельеф.

Последовательность выполнения.

1) Разработать варианты геометрических и криволинейных орнаментов (6 – 8 шт.). Линии членения могут быть вертикальными, горизонтальными, наклонными, параллельными, пересекающимися. Они могут образовывать орнамент: ленточный, центрический, повторяющийся через определенные интервалы, либо единый для всей поверхности.

2) Сделать чертеж; переколоть точки на изнанку листа; выполнить надсечки и сквозные прорезы; согнуть по линии надсечек. Сгибая бумагу по этим линиям, из плоского листа получаем рельефную пластику поверхности. Поверхность может иметь разную глубину рельефа, как нюансные световые оттенки, так и четкие градации с четкими падающими тенями. Метро-ритмические рельефы оформить на лист картона (формат А 3).

Материалы. Бумага, картон, макетный нож, карандаш, изограф, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Техника. Макетирование.

Задание 6. Построение композиции на основе пропорционирования.

Пространственная структура на основе модуля

Цель. Освоение принципов преобразования графической модульной метро-ритмической композиции в пространственную структуру.

Задачи. Разработать графическую метро-ритмическую композицию на основе модульных элементов. На основе графической метро-ритмической композиции выполнить пространственное решение.

Последовательность выполнения.

Разработать модуль и организовать метро-ритмическую плоскость. Выполнить ряд эскизов на поиск формулы преобразования плоскостной композиции в модульную пространственную структуру. В формуле должны быть определены тектонические характеристики, заданы свойства композиции, выявлен принцип пространственных взаимосвязей модульных элементов. Лучшие формульные эскизы объемно-пространственной структуры проверяются в черновом макете. После чего приступают к исполнению чистового макета.

В графической модульной метро-ритмической композиции и пространственной структуре должны прочитываться единство тектонических характеристик (легкость, тяжесть, напряжение, хрупкость, сжатие и др.), а также свойства композиции (целостность и соподчиненность, динамика или статика, модульность и комбинаторность, масштабность, метр, ритм и др.).

Материалы. Бумага, тушь, кисть, перо, изограф, карандаш, линейка, картон, линейные элементы из древесины, макетный нож, клей.

Техника. Черно-белая графика, макетирование

Цветоформа: монохромная и полихромная форма

Задание 7. Цветоформа: монохромная и полихромная форма

Цель. Освоение формообразующих возможностей цвета.

Задача. Преобразовать ахроматический рельеф с помощью цвета в «новую» форму.

Последовательность выполнения.

- 1) Выполнить из белой бумаги или картона рельефную композицию.
- 2) Разработать колористическое решение для цветовой модификации и дать обоснование цветовой гармонизации формы.

3) Преобразовать рельеф в новую форму: выявить пластические свойства рельефа с помощью цвета; акцентировать пластику; разрушить рельеф. Цветные композиции оформить на листе картона (формат А3).

4) Разработать и выполнить на планшете цветные рельефные композиции, объединив их единым колоритом и темой образного высказывания (например, «Диалог», «Цвет и форма», «Цветоформа»).

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, карандаш, линейка, клей, планшет 500x750.

Техника. Цветная графика. Макетирование.

Семестр 2

Задание 8. Фронтальная композиция. Рельефная композиция с использованием графических форм

Цель. Освоение выразительных возможностей разнохарактерных по пластике плоскостных форм.

Задача. Синтез графической и рельефной формы в единое композиционное целое.

Последовательность выполнения.

Из плоскостных элементов, обладающих различной пластической выразительностью, и графического элемента (буква или знак) выполнить две композиции с заданными свойствами.

Пластика поверхности задается такими характеристиками как: цвет, рельеф, метроритмическая организация, графические элементы.

Центром композиции должен стать графический символ, а рельефные формы органично дополнить его.

Ведущий графический элемент может быть акцентирован другими графическими единицами, которые сформируют особый смысловой контекст.

При выполнении задания используется ограниченная цветовая палитра, допускается введение одного цвета в дополнение к ахроматическим.

Композиция выполняется в двух варианта – динамика и статика.

Материалы. Цветная бумага, картон, макетный нож, карандаш, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Техника. Макетирование.

Задание 9. Объемная композиция. Композиционно-образная трансформация формы

Цель. Развитие способностей композиционно-образной трактовки формы.

Задача. Выполнить серию работ – рельеф, фронтальная и объемно-пространственная композиции, связанных единым композиционно-образным началом.

Последовательность выполнения.

1) Знакомство с направлениями искусства авангарда начала XX в., отбор работ мастера для композиционно-образной трансформации формы.

2) Изучение особенностей пластического языка художника и выполнение эскизов композиции рельефа(цветовое и пространственное решение). В ходе работы следует уделить внимание тектонике, композиционным закономерностям, колористическому решению, сопоставлению их с произведениями мастера. На основе утвержденных эскизов выполняются макеты в цвете.

3) Следующая стадия – трансформация плоскостной формы в трехмерную, разработка эскизов фронтальной и объемно-пространственной композиций. Выполняется серия графических эскизов пространственной формулы на основе работ мастера. Эскизы переводятся в черновые макеты, ведется согласование композиционно-образного решения с пластическим строем языка художника. Затем выполняются чистовые макеты.

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, карандаш, линейка, клей.

Техника. Цветная графика. Макетирование.

Задание 10. Глубинно-пространственная композиция. Цвет и объемно-пространственная структура

Цель. Овладение формообразующими возможностями цвета объемно-пространственной композиции.

Задача. Преобразовать хроматическую объемно-пространственную композицию в ахроматическую модель.

Последовательность выполнения.

1) Выполнить объемно-пространственную композицию из простых геометрических фигур.

Дополнить объемно-пространственную композицию элементами графики с решением следующих композиционных задач:

подчеркивание (сохранение) формы;

обогащение (относительное разрушение) характера формы.

2) Преобразовать хроматическую объемно-пространственную композицию в ахроматическую, выразить полихромную форму посредством монохромной. Выявить

формообразующие возможности цвета в процессе разработки ахроматической объемно-пространственной композиции.

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, карандаш, линейка, клей.

Техника. Цветная графика. Макетирование.

Задание 11. Семантическая редукция композиционной формы

Формализация произведения живописи

Цель. Освоение метода трансформации произведения живописи в рельефную композицию.

Задача. Выполнить творческую интерпретацию произведения мастера в ахроматическом рельефе.

Последовательность выполнения.

1) Выполнить условную копию работы мастера, в которой ее структура и цветовое решение имеют обобщенный характер, и композиция сводится к сочетанию локальных цветов.

2) Максимальное обобщение и абстрагирование от изобразительного начала, формализация и выражение композиционного строя произведения в линейном каркасе условной копии.

3) Разработать ахроматическую трактовку работы. Выполнить творческую интерпретацию анализируемого произведения в ахроматическом рельефе.

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, клей.

Техника. Цветная графика. Макетирование

Объемно-пространственная композиция на основе формализации произведения фигуративной живописи

Цель. Освоение метода построения объемно-пространственной композиции на основе формализации произведения живописи.

Задача. Разработать объемно-пространственную трактовку произведения фигуративной живописи.

Последовательность выполнения.

1) Знакомство с мастерами фигуративной живописи конца XIX – начала XX вв. (Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Жорж Сёра и др.).

2) Выбор произведения живописи, анализ колористического языка, композиционного строя работы мастера.

3) Разработка графической условной копии работы мастера. Структура и цветовое решение копии должны обладать обобщенным характером, а композиция преобразоваться в сочетание локальных цветов. Образцы цветов условной копии располагаются и анализируются на схеме цветового круга Иттена. Затем формализуется композиционный строй произведения в линейной условной копии.

4) Для выполнения объемно-пространственной композиции разрабатывается ахроматическая условная копия, определяются пространственные уровни и планы формы. Все эскизы выполняются в одном масштабе, что облегчает перевод графических работ в трехмерную форму.

5) Преобразование аналитической копии в объемно-пространственную композицию (ахроматическая и хроматическая трактовка).

Материалы. Бумага, картон, гуашь или темпера, макетный нож, карандаш, линейка, клей.

Техника. Цветная графика. Макетирование.

Задание 12. Тематическая композиция «Дизайн и художественные системы искусства XX-XXI вв.»

Тематическая композиция: «Место мастера»

Цель. Знакомство с течениями искусства начала XX в., определившими формирование проектной культуры дизайна. Развитие способности проектно-образной трактовки формы.

Задача. Разработать парфраз предметной формы на тему «Место мастера».

Последовательность выполнения.

Задание выполняется в соответствии с творческим кредо мастера (Родченко, Лисицкий, Кандинский, Татлин, Малевич, Мондриан и др).

Студенты проводят исследование, знакомятся с особенностями языка художника, отбирают работы для композиционной интерпретации на тему «Место мастера». Разрабатывается серия форэскизов, позволяющих в иносказательной, метафорической, а не изобразительной форме обратиться к сущности проектирования объектов дизайна. На основании утвержденного форэскиза выполняется графическая подача темы, включающая трехмерное изображение и ортогональные виды «места мастера».

«Место мастера» – это проектный образ, определяющий тематическое начало замысла.

Материалы. Бумага, гуашь или темпера, планшет 500x750

Техника. Цветная графика

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Существенно задачей начального обучения является развитие профессиональной зоркости дизайнера, умения видеть в объекте характерные черты, умения давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе композиционную задачу как ориентир деятельности, «видеть» основу решения замысла прежде, чем начинается работа. Это особенно важно для развития целенаправленности действий.

Содержание пропедевтической подготовки определяет комплекс знаний и умений, необходимых дизайнеру как фундамент для овладения деятельностью. Основу его составляют: изучение видов композиции, принципов и закономерностей формообразования в дизайне, свойств формы (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); семантика формы.

В ходе изучения содержания курса должны развиваться композиционные способности студентов, свойства личности, составляющие структурную основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственной мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, способности к морфологическому и семантическому конструированию.

Специальные и общие свойства личности развиваются при приобретении практических умений. Таких как: умения 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 замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

Развитие художественно-пластических представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности

может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Самостоятельная работа направлена на развитие и формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Студент должен знать основные виды композиции в дизайне и их слагаемые, особенности художественного восприятия объектов дизайна, закономерности и средства гармонизации композиционных решений в дизайне; уметь применять знания, полученные в пропедевтическом курсе в проектировании объектов и систем дизайна; анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; создавать выразительные композиции в соответствии с заданными свойствами, а также давать им художественную и эстетическую оценку; владеть пространственно-образным мышлением, художественным воображением, графическими и макетными навыками композиционного формообразования, принципами стилизации формы.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме). Тематика заданий самостоятельной работы соответствует лекционным и практическим занятиям курса «Пропедевтика».

Примерная тематика заданий самостоятельной работы студентов по дисциплине.

Семестр 1

1. Плоскостная композиция с заданными свойствами.
2. Категории объемно-пластической композиции. Взаимосвязь тектоники и объемно-пластической структуры.
3. Тектоника и объемно-пространственная структура.
4. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.
5. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.
6. Симметрия/асимметрия, динамика/статика - свойства формы.
7. Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.
8. Метр и ритм как средство формообразования

9. Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.
10. Построение композиции на основе пропорционирования
11. Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования.
12. Цветоформа: монохромная и полихромная форма.

Семестр 2

1. ОПК. Фронтальная композиция.
2. ОПК. Объемная композиция.
3. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе горизонтальных элементов.
4. Единство содержания и формы композиции в дизайне среды. Семантическая редукция композиционной формы.
5. Композиционно-образные основы формообразования. Тематическая композиция «Художественные системы искусства XX-XXI вв.» (в соответствии с выбранным вариантом)

Методика и примеры выполнения практических и самостоятельных заданий представлены в практикуме (Практикум по пропедевтике [Электронный ресурс] / И. С. Каримова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 84 с., ил. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7378.pdf).

Каримова Ирина Сергеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Пропедевтика: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 31 с.

Усл. печ. л. 2,7.