

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.01.02 ЭСКИЗИРОВАНИЕ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	«Изобразительное искусство и технология»
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины «Эскизирование». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021. 12 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (№125 от 22.02.2018)

Автор:, старший преподаватель кафедры ХО _____ И.Б. Толкачев

Одобен на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО _____ И.П. Кузьмина
Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол № 4.

Председатель методической комиссии ФХО _____ А.Н. Садриева

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.
© И.Б. Толкачев, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	Error! Bookmark not defined.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .	Error! Bookmark not defined.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Учебно-тематический план.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	8
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	9
6.1. Организация самостоятельной работы студентов	9
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	11
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	11
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование системы знаний и умений, связанных с владением принципами композиционного построения дизайнерских объектов на плоскости и в пространстве.

Задачи:

- формирование знаний, умений и опыта деятельности в области дизайна;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- усвоение практических навыков эскизирования в процессе разработки и выполнения дизайнерского проекта;
- формирование умений и навыков эскизирования с использованием различных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Эскизирование» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и технология». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, и предлагается к изучению в качестве курса по выбору. Изучение дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля профильной подготовки: «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Дизайн среды».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Профессиональная деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна, технологического производства и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов технического творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- базовый понятийный аппарат курса;

- основные принципы и правила построения композиции в дизайне;
- важнейшие выразительные средства композиции;
- базовые категории эскизирования;
- основные этапы разработки и создания макета объемного дизайнерского изделия;
- содержания технологической и художественной деятельности в эскизировании;
- особенности применения различных материалов и техник при выполнении макета;

- технику безопасности при работе в художественных мастерских.

Уметь:

- вести теоретическое предпроектное исследование;
- выполнять самостоятельную дизайнерскую разработку объекта с использованием принципов и правил построения композиции в дизайне;
- использовать на практике различные приёмы макетирования;
- применять различные материалы и техники для создания макета;
- организовывать художественные учебные мастерские для технологического процесса;

Владеть:

- навыками анализа теоретических положений макетирования;
- практическими навыками обработки материалов для выполнения макета;
- способами декорирования различных материалов;
- навыками оформления и представления дизайнерской разработки в форме макета;
- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (методическая литература, сайты, образовательные порталы и т.д.).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	288
Лекции	-
Практические занятия	82
Самостоятельная работа	134
Экзамен в 9, 10 сем.	45 27

4.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа (лабор.)	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
5 курс, 9 семестр				
1. Художественный образ и формообразующие закономерности в композиции. Закономерности пространственного построения.	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
2. Особенности композиционных построений в формообразовании. Классификация композиционных структур.	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
3. Объемная композиция.	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
4. Важнейшие выразительные средства композиции. Выявление объемно-пространственных форм.	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
5. Замкнутый характер композиции. Пространственная композиция.	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
6. Тектонические закономерности в композиционных формах. Понятие «тектоника».	19	6	13	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
7. Тектонические виды композиции.	21	6	15	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача зачета	45	-	45	
Всего в 9 семестре	180	42	138	
5 курс, 10 семестр				
1. Макетирование как этап художественного конструирования. Основы макетирования объектов дизайна.	16	8	8	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
2. Роль художника-дизайнера в разработке технических проектов архитектурных форм и других объектов дизайна.	16	8	8	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
3. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования.	16	8	8	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
4. Основные приёмы макетирования.	16	8	8	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
5. Знакомство с приёмами работы с чертёж – схемой.	17	8	9	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр

Подготовка и сдача дифференцированного зачета	27	-	27	
Всего в 10 семестре	108	40	68	
Всего по дисциплине	288	42	206	

4.3. Содержание дисциплины

5 курс, 9 семестр

1. **Художественный образ и формообразующие закономерности в композиции. Закономерности пространственного построения.**

Основные понятия и законы композиции. Законы взаимодействия изобразительного искусства и архитектуры. Закономерности создания композиции в дизайне и архитектуре: единство функционального, технического и эстетического. Виды пространственных композиций, средства и приемы их построения. Стилиевые особенности в построении объемной композиции. Влияние этнических, климатических, эстетических и прочих факторов на сложение национальных стилей в дизайне и архитектуре. Школы дизайна, индивидуальные, авторские манеры художника. Особенности создания объемной композиции

2. **Особенности композиционных построений в формообразовании. Классификация композиционных структур.**

Классификация композиционных структур. Важнейшие выразительные средства композиции. Замкнутый характер композиции – устойчивое равновесие или симметричность, завершенность, впечатление связанности, целостности, нерасторжимого единства.

3. **Объемная композиция.**

Разнообразие видов и форм объемной композиции. Критерии классификации объектов. Особенности их формирования.

4. **Важнейшие выразительные средства композиции. Выявление объемно-пространственных форм.**

Объемно-пространственная композиция. Закономерности создания уравновешенной композиции: равновесие силовых линий, тональных, объемных, цветовых масс. Способы использования перспективы.

5. **Замкнутый характер композиции. Пространственная композиция.**

Замкнутый характер композиции – устойчивое равновесие или симметричность, завершенность, впечатление связанности, целостности, нерасторжимого единства.

6. **Тектонические закономерности в композиционных формах. Понятие «тектоника».**

Понятие «тектоника». Композиционные формулы Византии, Микеланджело, Сикейроса. Законы восприятия произведения (окулограмма), «структурный план» изображения. Тектоничность целого и тектоника всех главных элементов композиции, создание визуальной свободы движения.

7. **Тектонические виды композиции.**

Тектонические виды композиции: прямоугольные (вертикальный, горизонтальный строй), S-образные и перспективные.

5 курс, 10 семестр

1. **Макетирование как этап художественного конструирования. Основы макетирования объектов дизайна.**

Макетирование как этап художественного конструирования и технического моделирования. Основные приёмы макетирования.

2. Роль художника-дизайнера в разработке технических проектов архитектурных форм и других объектов дизайна.

Роль художника-дизайнера в разработке технических проектов архитектурных форм и других объектов дизайна. Условные композиционные схемы. Принципы гармонизации.

3. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования.

Задачи макетирования в процессе работы над формированием объёмно-пространственной среды. Этапы выполнения макета, техника и материалы макетирования.

4. Основные приёмы макетирования.

Основные приёмы макетирования. Этапы выполнения трёхмерной модели объекта

5. Знакомство с приёмами работы с чертёж-схемой.

Знакомство с приёмами работы с чертёж-схемой. Выполнение развертки и элементов развертки объектов макетирования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс композиция и макетирование в дизайне является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн среды. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

На занятиях по композиции и макетированию в дизайне используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.

2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.

3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.

5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности.

Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение необходимых теоретических источников. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды работы:

- изучение рекомендованной литературы и электронных ресурсов;
- выполнение глоссария по теме;
- изучение и анализ макетных проектов в соответствии с определенными критериями;
- рассмотрение практик изготовления макетов;
- изучение и анализ аналогов, опыта соответствующего направления макетирования;
- выполнение упражнений по теме;
- выполнение контрольных работ;
- подготовка к сдаче зачета.

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Художественный образ и формообразующие закономерности в композиции. Закономерности пространственного построения.	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Особенности композиционных построений в формообразовании. Классификация композиционных структур.	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

3. Объемная композиция.	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Важнейшие выразительные средства композиции. Выявление объемно-пространственных форм.	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Замкнутый характер композиции. Пространственная композиция.	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Тектонические закономерности в композиционных формах. Понятие «тектоника».	13	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Тектонические виды композиции.	15	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Макетирование как этап художественного конструирования. Основы макетирования объектов дизайна.	8	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Роль художника-дизайнера в разработке технических проектов архитектурных форм и других объектов дизайна.	8	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
10. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования	8	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
11. Основные приёмы макетирования.	8	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

12. Знакомство с приёмами работы с чертёж – схемой	9	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к дифференцированному зачету	72		
Всего в семестре:	206		

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения материала ведется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 9,10 семестре (просмотр практической работы, выполненной в семестре).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012 <http://www.iprbookshop.ru/17703>. — ЭБС «IPRbooks»
2. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М.: АСТ, 2017.
3. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 <http://www.iprbookshop.ru/33666>. — ЭБС «IPRbooks»
4. Шорохов, Е.В. Композиция. – М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная литература

1. Иконников, А. В. Основы архитектурной композиции. – М.: Искусство, 2014.
2. [Калмыкова, Н.В.](#) Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика : учеб. пособие [Текст] / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. – М.: Книжный дом "Университет", 2010.
3. Калмыкова, Н. В., Максимова, И. А. Макетирование (учебное пособие). – М.: Архитектура-С, 2004.
4. Лисицын, М. В. Интерьер общественных и жилых зданий. – М.: Стройиздат, 2014.
5. Мягков М.С. и др. Город, архитектура, человек и климат. – М.: Архитектура-С, 2007.

6. Некрасова, М.А. Искусство ансамбля. Художественный предмет - интерьер - архитектура – среда.– М.: Изобразительное искусство, **2014**.
7. Объёмно-пространственная композиция: учебник /под ред. А.В. Степанова. – М.: Архитектура-С, 2003.
8. Сапрыкина, Н. А. Основы динамического формообразования в архитектуре: учебник. – М.: Архитектура-С, 2005.
9. Сомов, Ю. Композиция в технике . – М.: Машиностроение, **2017**.
10. Устин, В. Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник – М.: АСТ; Астрель: Полиграфиздат, 2010.
11. Шульгина, В. В. Композиция в дизайне [Текст] : разработка наглядного информационного материала по теме "Комбинаторный модуль" / В. В. Шульгина ; Нижний Тагил : НТГСПА, 2012.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах мастерских (аудитории № 101х), оборудованных для работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий. Для демонстрации приемов выполнения изображений используются современные интерактивные технологии (показ презентаций). С этой целью в кабинете используется переносное демонстрационное оборудование (ноутбук). Студенты на занятиях выполняют учебные работы на листах формата А4, А3 с помощью акварельных или гуашевых красок, кистей, палитры.

1. Столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска и экран
2. Проекционная техника (мультимедиапроектор).
3. Персональный компьютер;
4. Инструменты для обработки материалов.
5. Материалы.
6. Наглядные пособия (плакаты, работы студентов).
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.