

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.02.ДВ.05.01 КОМПОЗИЦИЯ И МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ

Уровень высшего образования

Направление подготовки

Профили подготовки

Форма обучения

Бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Изобразительное искусство и дизайн

Очная

Рабочая программа дисциплины «Композиция и макетирование в дизайне». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 11с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: старший преподаватель
кафедры художественного образования

И. Б. Толкачев

Одобрена 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

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© Толкачев И. Б., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение.....	8
Организация самостоятельной работы.....	8
Содержание самостоятельной работы студентов	8
Организация текущего контроля и промежуточной успеваемости	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11

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 макетирования в процессе разработки и выполнения дизайнерского проекта;
- формирование умений и навыков макетирования с использованием различных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Композиция и макетирование в дизайне» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». 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 «Композиции и макетирования в дизайне» осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля профильной подготовки: «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Художественная графика», «Живописная композиция», «Композиция», «Дизайн среды».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

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

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая 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 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 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 макетирования;

– основные этапы разработки и создания макета объемного дизайнерского изделия;

- содержания технологической и художественной деятельности в макетировании;
- 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

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	9-10 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180 (5 зач. ед.)
Контактная работа , в том числе:	112
Лабораторные занятия	112
Самостоятельная работа , в том числе:	68
Подготовка к сдаче дифференцированного зачета в 10 семестре	9

Тематический план дисциплины

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.	8	4	4	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
2. Особенности композиционных построений в формообразовании. Классификация композиционных структур.	10	6	4	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
3. Объемная композиция.	14	10	4	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
4. Важнейшие выразительные средства композиции. Выявление объемно-пространственных форм.	16	10	6	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
5. Замкнутый характер композиции. Пространственная композиция.	20	10	10	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр

6. Тектонические закономерности в композиционных формах. Понятие «тектоника».	20	10	10	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
7. Тектонические виды композиции.	20	10	10	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
Всего в 9 семестре	108	60	48	
5 курс, 10 семестр				
1. Макетирование как этап художественного конструирования. Основы макетирования объектов дизайна.	14	12	2	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
2. Роль художника-дизайнера в разработке технических проектов архитектурных форм и других объектов дизайна.	12	10	2	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
3. Сущность макетирования, техника и материалы макетирования.	12	10	2	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
4. Основные приёмы макетирования.	12	10	2	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
5. Знакомство с приёмами работы с чертёж – схемой.	11	10	3	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	9	-	9	
Всего в 10 семестре	72	52	20	
Всего по дисциплине	180	112	68	

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-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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.

Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Художественный образ и формообразующие закономерности в композиции. Закономерности пространственного построения.	4	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.	4	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.	4	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.	6	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.	10	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».	10	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.	10	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.	2	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.	2	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	2	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.	2	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	3	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

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 по композиции макетированию в дизайне проводится в форме дифференцированного зачёта в 10 семестре (просмотр практической работы, выполненной в семестре).

Критерии оценки практических работ студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка 5 (отлично) выставляется студенту, представившему качественно и творчески решенный макет, доведенный до технического и художественного завершения.

Оценка 4 (хорошо) ставится, если творческий замысел грамотно воплощен с технической точки зрения, но с определенными недочетами в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности.

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если выполненная работа имеет недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности, техническом исполнении проекта и изделия.

Оценка 2 (неудовлетворительно) может быть выставлена, если студент не справился с заданием или не представил работу.

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.

8. 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.