

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

Дата подписания: 14.10.2021 12:01:49

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды

Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 18 »

февраля

С.С. Юров

2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 «РИСУНОК. ФОРМА. ПРОСТРАНСТВО. ПЕРСПЕКТИВА»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Профиль:

Иллюстрация и анимация

Форма обучения:

(очная)

Москва – 2021

Разработчик (и): Шмалько Игорь Сергеевич - доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза дизайнеров.

Рецензент: Кортович Андрей Владимирович — доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников.

«20» января 2021 г.

(подпись)

/И.С. Шмалько/

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

СОГЛАСОВАНО:

И.о. декана факультета ФДМ

(подпись)

/ В.В. Самсонова /

Заведующая кафедрой
разработчика РПД

(подпись)

/ Е.А. Дубоносова /

Протокол заседания кафедры №6 от «27» января 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля).
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» относится к базовой части блока Б1.Б14 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется на первом курсе в первом и втором семестре. Дисциплина «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» является необходимым элементом профессиональной подготовки иллюстраторов и аниматоров. Изучение дисциплины обусловлено выявлением и фиксированием в объекте проектирования его базовых свойств и качеств, то есть определением содержания формы, пространства и перспективы при его изображении на плоскости.

Передача глубины пространства на плоскости – наиболее часто встречающаяся в работе дизайнера задача. При изображении на плоскости видимые формы реальных объектов моделируются с учетом особенностей зрительного восприятия. Практически ознакомиться с перспективой как наукой о законах изображения предметов на плоскости в соответствии с теми кажущимися сокращениями размеров, очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе, — задача, стоящая перед каждым, кто учится рисовать с натуры, по памяти и по представлению.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения дисциплины «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «Цветоведение», «Скетчинг» «Натурный рисунок, графические техники».

Цель курса – формирование художественного, проектного мышления и чувственного отношения к миру; приобретение практических навыков и опыта визуального восприятия для формирования у студентов понятий об изобразительном творчестве и проектной культуре.

Задачи курса:

- получение знаний о картинной плоскости и изучение ее закономерностей;
- изучение изобразительных средств - овладение техническим мастерством, умение профессионально, грамотно выполнить работу с ними;
- овладение техническим мастерством, умение профессионально, грамотно выполнить поставленные задачи;
- изучение категорий композиции и закономерностей построения двухмерного и трехмерного формообразования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными –

- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (**ОПК-1**);
- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (**ОПК-5**)

профессиональными –

- - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5)

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	<u>Знать:</u> - рисунок; - практики составления композиций с использованием рисунков; - принципы переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта; - основы линейно-конструктивного построения; - принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. <u>Уметь:</u> - рисовать; - использовать рисунки в практике составления композиций; - перерабатывать рисунки в направлении проектирования любого объекта; - создавать линейно-конструктивные построения; - выбирать техники исполнения конкретного рисунка <u>Владеть:</u> - навыками рисунка; - умением использовать рисунки в практике составления композиции; - приемами переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта; - навыками линейно-конструктивного построения; - принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-5 Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	<u>Знать:</u> - теоретические основы преподавания; - современные образовательные технологии, в том числе – информационные; - критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин <u>Уметь:</u> - выбирать формы, приемы и методы обучения при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин; - применять комплекс современных методов диагностирования достижений обучающихся <u>Владеть:</u> - педагогическими приемами; - методами при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин; - современными технологиями диагностирования достижений обучающихся

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
ПК-5 Способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды	<u>Знать:</u> - основы конструирования, теории и методологии проектирования; - типологию композиционных средств и их взаимодействие; - основные направления и последовательность ведения процесса создания дизайн-проектов предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды <u>Уметь:</u> - составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту, разрабатывать дизайн-проекты в программах компьютерного проектирования; - синтезировать набор подходов к реализации дизайн-проектов предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды <u>Владеть:</u> - навыками применения комплексного подхода в дизайн-проектировании, художественного осмысления; - информацией об интегральных формах среды, методах современного проектирования, особенностях проектирования и реализации дизайн-проектов отдельных видов среды: предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды

Формы контроля:

- *текущий контроль успеваемости* (ТКУ) для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме творческих заданий;
- *промежуточная аттестация* (ПА) – проводятся в форме экзамена по окончании первого и второго семестров.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» используются как классические методы обучения (лекции, просмотры специализированных графических материалов), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:
активные формы обучения:

- практические занятия;
- **интерактивные формы обучения:**
- IT-метод

Общая трудоемкость дисциплины «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 8 зачетных единиц (288 часов).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия (всего)	144
В том числе:	
Лекции	72
Практические занятия	72
Семинары	х
Лабораторные работы	х
Самостоятельная работа (всего)	72
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Вид	Экзамен – 3,4 сем
Трудоемкость (час.)	72
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	8 ЗЕТ / 288 часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	IT-метод	Лабораторный практикум		
Очная форма									
Первый этап формирования компетенции									
Тема 1. Организация картинной плоскости.	4	3		2		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 2. Скрытая структура картинной плоскости.	4	4		2		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 3. Иерархия графического изображения. Психология визуального восприятия.	4	4		2		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 4. Контур.	6	4		4		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 5. Жест.	6	4		4		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 6. Вес и масса.	6	4		4		2		ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)								Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	IT-метод	Лабораторный практикум	Тренинг		
Тема 7. Поверхность.	6	4		2		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2						<i>Просмотр творческих работ</i>
										экзамен, 45 часов
Второй этап формирования компетенции										
Тема 8. Равновесие.	4	4		2		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 9. Единство и соподчиненность.	4	4		2		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 10. Симметрия и асимметрия.	4	5		2		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 11. Ритм и метр.	6	8		4		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 12. Статика и динамика.	6	8		4		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 13. Контраст, нюанс и тождество.	6	8		4		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
Тема 14. Пространство и формообразование. Пропорции и масштаб.	6	8		2		2			ОПК-1 ОПК-5 ПК-5	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2						<i>Просмотр творческих работ</i>
										экзамен, 27 часов
Всего:	72	72		44		28				
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	288									Экзамен 72 часа
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	8									

Содержание тем учебной дисциплины

Тема №1. Организация картинной плоскости.

Изучение композиции целесообразно начать с усвоения понятия - "картинная плоскость". Прежде чем приступить к рассмотрению изобразительных средств и категорий композиции, следует указать то пространство, на котором происходит сам акт творения. Исходя из того, что изобразительное творчество как и любое другое искусство, представляет собой процесс познания, определяемый формами и типом зрительного восприятия, следует акцентировать внимание на механизме и принципе действия этого процесса. Учитывая то, что визуальное восприятие по своей структуре представляет собой чувственный аналог интеллектуального познания, необходимо указать и раскрыть типы визуальных понятий.

Существует масса теорий, которые по-разному раскрывают понятия "искусство" и "творчество". Однако особый интерес, на мой взгляд, представляет собой теория Рудольфа Арнхейма о том, что искусство - это процесс познания. И действительно - всем известно, что творчество, это сознательная деятельность, прежде всего направленная на познание мира окружающего человека и, конечно, раскрытие внутреннего мира личности.

Теория эстетического восприятия, которую развил Арнхейм, построена на том, что восприятие в основе своей представляет познавательный процесс, определенный формами и типом зрительного восприятия. И естественно, существуют специфические особенности этого познания. Прежде всего эстетическое восприятие - это не пассивный, созерцательный акт, а творческий, активный процесс, который не ограничивается только репродукцией объекта, но имеет и продуктивные функции, заключающиеся в создании визуальных моделей. Каждый акт визуального восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных характеристик и признаков, сопоставление их со следами памяти, их анализ и организацию в целостный визуальный образ. Утверждение теоретиков гештальтпсихологии о том, что способность к художественной деятельности не является привилегией некоторых одаренных индивидов, но представляет собой принадлежность каждой здоровой личности, которой природа подарила пару глаз, на мой взгляд, является правильным выводом.

Тема №2. Скрытая структура картинной плоскости.

Все художники, занимающиеся изобразительным искусством, имеют дело с картинной плоскостью, с листом бумаги или холстом. Для эксперимента можно взять простую форму, например, квадрат и рассмотреть, какими свойствами и характеристиками обладают выбранная нами картинная плоскость и изображение на ней в форме диска, находящееся в верхнем правом углу. Можно сделать заключение, что изображение диска смещено. Но это для нас не новость, мы и так видим, что круг смещен. Это знание для нас является явным. Почему? Потому что мы уже научились делать суждения, даже не думая о том, что мы делаем суждения. Иногда думают, что суждение - это монополия интеллекта. Но визуальное суждение не является результатом интеллектуальной деятельности, поскольку последняя возникает тогда, когда процесс восприятия уже закончился. Визуальные суждения - это необходимые и непосредственные ингредиенты самого акта восприятия. Видение того, что круг смещен относительно центра, есть существенная, внутренне присущая часть зрительного процесса вообще. Существует мобилизация (цельность), уравновешенность пространства, и мы это чувствуем так же, как чувствуем гравитацию, пустоту, стабильность покоя, динамику движения бега или ходьбы и много других пространственных характеристик мира, в котором мы живем. Мы чувствуем центр квадрата так же отчетливо, как свой собственный центр тяжести. Соответственно этому чувству мы делаем суждения и заключения по поводу пространственной организации как изображаемых объектов, так и самой плоскости, на которой собственно и происходит действие.

Согласно нашему представлению мы можем определить также геометрический, оптический и смысловой центр картинной плоскости. Если все сказанное верно, и мы действительно воспринимаем (чувствуем) центры картинной плоскости, давая им различные смысловые и визуальные характеристики, то как следствие мы можем обозначить различные движения в этом пространстве. Мы (люди европейской культуры) не случайно читаем слева направо, сверху вниз, а люди других культур иначе. Тем самым все мы обозначаем следующую закономерность - присутствие вертикали и горизонтали, наличие нисходящей и восходящей диагоналей и также правой, левой, верхней и нижней частей картины.

Эта закономерность есть не что иное как наше представление о действии силы гравитации, изображенное графически. Другими словами мы создаем изобразительный эквивалент того чувства, которое является нашей естественной ориентацией в окружающем нас мире. Такую способность нам дают прежде всего воображение и стремление познать мир, в которой мы пришли. Возвращаясь к композиции, можно сказать, что эта учебная дисциплина позволяет человеку, посвятившему себя деятельности художника, более профессионально относиться к своему будущему творчеству.

Пример с блуждающим диском показывает, что, на первый взгляд, простая визуальная модель содержит в себе нечто большее, чем только один изобразительный элемент в виде кружка, регистрируемый сетчаткой глаза. Что касается сетчатки, то существование различия между черным и белым, разницы в степени освещенности и яркости уже достаточно для образования зрительной модели. Более полное представление об этой модели дают, например, такие параметры, как размер, расстояние и направление движения объекта по отношению к полю картинной плоскости (в нашем случае к квадрату, в котором она находится). Исследования показывают, что, кроме этой видимой, зрительно воспринимаемой модели, объекту восприятия присущ еще и так называемый скрытый структурный план, основные характеристики которого описаны выше. Этот план, по сути, является системой отсчета, которая помогает определить важность, необходимость и иерархию любого изобразительного элемента для равновесия или гармонизации всего изображения.

Изображение с его скрытой структурой не есть лишь решетка из линий, как тетрадь в клетку. Можно сказать, что воспринимаемая модель представляет собой целое силовое поле, элементы которого являются центрами сил притяжения и отталкивания, влияние которых распространяется как на внутреннюю, так и на внешнюю среду. Структура, выходящая за рамки изображения, создается вторично благодаря взаимодействию сил, протекающих от зрительно воспринимаемого изображения, то есть от сторон квадрата.

Влияние обозначенного силового поля не может избежать ни одно место на картине, и естественно, ни один изобразительный элемент, помещенный в это пространство.

Тема №3. Иерархия графического изображения. Психология визуального восприятия.

В картинной плоскости можно отметить “спокойные” места, но их спокойствие не указывает на отсутствие активных сил. Какого-либо интенсивного воздействия в этих тихих участках не чувствуется потому, что в средней или центральной точке сила притяжения или отталкивания во всех направлениях распределяется равномерно, удерживая целостность картинной плоскости в состоянии равновесия. Уравновешенность средней точки для чувствительного глаза в силу напряженности любого силового поля оживает, и хотя она (точка) неподвижна, но энергия в ней рвется наружу. Поместив в картинную плоскость любой объект, мы нарушаем естественно присущее ей равновесие. Задачей художника является постоянное балансирование этими силами, и насколько искусно он будет это делать, настолько точно он будет подходить к решению задач, стоящих перед ним.

Силы, о которых идет речь, могут рассматриваться психологическими двойниками или изобразительными эквивалентами физиологических сил, так как в процессе простого наблюдения невозможно отличить эти силы от физических процессов, протекающих в объекте, так же как невозможно отличить сон или галлюцинацию от восприятия “реальных” событий. Только сравнивая разные виды опыта, человек может узнать о различии между тем, что является лишь продуктом деятельности его нервной системы, и тем, что является свойствами самих объектов. Психологически наши визуальные силы так же реальны, как все то, что мы воспринимаем, чувствуем или думаем. Художник пользуется своим зрением вовсе не для того, чтобы использовать краски. Напротив, он пользуется красками, чтобы создать видимый, изобразительный образ, так как образ, а не краски сами по себе, составляет произведение искусства.

Тема №4. Контур.

Правильно рисовать это значит уметь видеть основываясь на определенном правиле и методе видеть правильно, а не просто смотреть при помощи глаз. Из психологии визуального восприятия нам известно, что процесс восприятия состоит из двух этапов. Первый это ощущение и второй это представление. Ощущение это непосредственный акт, объективный по своей сути. Представление - чисто субъективный и интеллектуальный процесс, основанный на имеющихся у человека правилах или опосредованных принципах организации или составления, конструирования и моделирования пространства и формы. Этот факт говорит о том, что правильное видение формируется не только на базе оптического аппарата и визуальных ощущений, но и опыта, собранного другими органами чувств, такими как кинестетическое осязание, слух и т.д. Другими словами, если представить как человек с другой планеты, совершенно не похожей на нашу Землю, видит ее в первый раз, можно понять его представления о Земле. Глазами он видит то же самое, что и вы, но он не знает того, что знаете вы. Там, где он видит лишь прямоугольное белое пятно вдали, вы узнаете строение, у которого четыре стены, а внутри него комнаты и мебель и люди. Если вы начнете рисовать вместе с ним, то ваши рисунки будут отличаться и результаты будут очень разными. Он попытается нарисовать странные вещи, окружающие его, преломляя их через опыт, полученный на своей планете посредством его органов чувств. Рисунки будут совпадать лишь там, где у вас обоих был схожий опыт. Но если вы отправитесь исследовать расстилающийся перед вами пейзаж, трогая каждый встречный предмет, вдыхая все ароматы и запахи, то оба приблизитесь к реальности. Наше понимание того, что мы видим, во многом формируется благодаря осязанию, слуху и обонянию. Информацию, которую вы получаете при помощи зрения и остальных органов чувств можно скоординировать для использования ее в процессе создания или организации любого изображения. Первое упражнение, которое дает правильное направление в процессе изучения рисования, посвящается изучению различных контуров трехмерного объекта – поперечного, продольного и силуэта или очертания. Разницу в этих понятиях следует определить в процессе практических занятий по рисунку. Медленному следованию линиям контура – как средство глубокого изучения предмета и быстрому рисованию – как средство для расслабления внимания учащихся.

Тема №5. Жест.

Вторым и важным аспектом рисования трехмерных объектов на двумерной плоскости картины является - жест. По своей сути это - путь, движение, которое совершает инструмент художника, начинаясь в одной точке и заканчивая свою траекторию в другой. Это линейное образование, указывающее направление, протяженность. Как элемент формы линия применяется для обозначения границ или деления целого. Итак, собственная характеристика жеста – движение динамичное по своей природе. Оно может быть неограниченно в обоих направлениях и при этом быть не связанной с центром картины.

Главное - движения руки и карандаша не ограничивать в пространстве и не старайтесь вместить движение в формы фигуры. Жест это движение в пространстве. Чтобы увидеть жест, вы должны почувствовать его своим собственным телом. Вы должны представить, будто делаете то же самое, что в этот момент делает натура. Жест, как и контур, имеет непосредственное отношение к осязанию. Позвольте вашим мышцам реагировать на жест природы и разрешите карандашу автоматически передавать эту реакцию на бумаге. Не обдумывайте каждое движение. Позвольте себе расслабиться. Научитесь объясняться с карандашом импульсами, связывающими вас с натурой. Прислушивайтесь к своим мыслям, но не заставляйте себя думать. В мире существует масса вещей, которые невозможно постичь путем грубого подхода, вы лишь должны быть готовы к их непосредственному восприятию.

Тема №6. Вес и масса.

Из практики известно, что художник прежде всего стремится обозначить или выделить контрасты основных линий объекта, так как движение основных линий определяет смысловую идею того, что графически он изображает. Было обнаружено, что большинство учеников путают определенный тип неглубокого, поверхностного моделирования с формой. Однако следует понимать, что форма это организованное пространство и основной сущностью формы может выступать ее живой вес и визуальная, изобразительная масса. Вы можете почувствовать вес предмета до того, как определите принцип организации его формы и очертания его контуров. Форма и вес зависят от трех измерений; длины, ширины и высоты. Предмет, обладающий лишь шириной и высотой, воспринимается плоско и имеет небольшой вес. Мы воспринимаем форму как двух мерную, так и трехмерную. И обе формы наделены весом одна меньше, другая больше. В основном ощущать вес мы можем благодаря своему чувству энергии. Точнее можно сказать, что сам вес обладает энергией. Вес камня давит на землю. Когда вы пытаетесь поднять тяжелый предмет, его вес сопротивляется вам. Понимание того, что вес противостоит нашей энергии, позволяет по-настоящему осознать его сущность. Выполняя это упражнение, ученик постарается постичь основу прочности модели – ее вес – и тот факт, что он существует в пространстве и движется в нем во всех направлениях - от середины объекта к краям формы.

Тема №7. Поверхность.

Изучение материалов данной темы хотелось бы начать с определений аналитической геометрии и геометрии поверхностей согласно экологической теории зрительного восприятия. Это необходимо для того, чтобы обозначить точки отсчета и ограничения возможных вариантов мнений по обозначенной выше теме. Дело в том, что, по мнению автора, в такой дисциплине, как изобразительное искусство, большое количество понятий носит ярко выраженный личностный или субъективный характер.

Как всем известно, гравитация имеет строго определенное направление. И на суше, и в воде естественный свет падает сверху вниз, с неба, а не наоборот. Среда, в которой мы живем, обладает абсолютной координатной осью - вертикальной, горизонталь также не вполне произвольна (восход - заход солнца). И с этим необходимо считаться, поскольку мы двигаемся перпендикулярно поверхности земли, а не ползаем и не летаем (пока). Все эти факты говорят о том, что экологическая теория восприятия имеет весомые аргументы. Однако пространство отличается от среды тем, что все три координатные оси независимы и их можно выбирать произвольно, насколько нам позволяет наше воображение. Геометрия - наука о плоскостях, вещь, приобретенная нами в процессе обучения, является знанием явным. Но есть и неявное знание - то знание, которое нам известно и так, оно дано нам изначально и является функцией тех возможностей, которые открывает перед нами окружающий мир или, другими словами, среда.

Для того чтобы понять, в чем разница двух понятий - поверхность и плоскость, необходимо сравнить характеристики (собственные особенности) этих понятий в их естественном состоянии. Например, поверхность всегда вещественна, а плоскость - нет; поверхность всегда текстурирована, а плоскость - нет; поверхность никогда не бывает совершенно прозрачной, плоскость - всегда прозрачна; поверхность можно увидеть, а плоскость можно лишь визуализировать; более того у поверхности только одна сторона, а у плоскости - две. Геометрическую поверхность следует представлять себе как очень тонкий лист в пространстве, а не как границу, разделяющую среду и вещество. Экологическая поверхность может быть либо выпуклой, либо вогнутой, тогда как абстрактная плоскость, выпуклая с одной стороны, непременно вогнута с другой. Соединение двух поверхностей образует либо уступ, либо выступ, пересечением двух плоскостей является линия.

Одним из свойств поверхности является то, что она всегда обращена в сторону источника освещения или точки наблюдателя, плоскость такими свойствами не обладает. В абстрактной аналитической геометрии положение объекта определяется координатами относительно трех выбранных осей, в геометрии поверхностей положение объекта определяется по отношению к направлению силы тяжести и уровню земной поверхности, т.к. среде присуща полярность верха и низа. Также движение объекта в геометрии поверхностей - это изменение всей компоновки в целом и в некотором смысле изменение очертаний окружающего мира. Все сказанное выше определяет лишь суть отношения к плоскости.

Экологическая теория дает нам точку отсчета в наших непосредственных ощущениях поверхностей, суждения о плоскостях мы черпаем из нашего воображения.

Всякий образ есть форма некоторого содержания. Это содержание, как видно, может иметь различное происхождение. Это влияет на "действительный" облик объекта с присущими ему характеристиками и пространственными особенностями, что впоследствии влияет на художественный стиль или творческую манеру художника создавать графические образы. Для примера можно отметить, что различные культуры отличались своими собственными художественными особенностями, формируя облик эпохи, стилистические предпочтения. Художественный стиль, созданный мастерами Ренессанса, ограничивал форму тем, что можно увидеть с неподвижной точки наблюдения, используя принцип центральной перспективы. Последующие стили игнорировали это ограничение. Более ранние "стили" довольствовались идеалистическими представлениями о сущности изображения.

В итоге характер плоской формы, изобразительного объекта зависит от контура, который делает фигуру либо прямолинейной, либо криволинейной, либо комбинированной. Таким образом, бесчисленное множество плоских графических объектов можно разделить на три основных вида, каждый из которых охватывает несколько групп форм.

Перспектива. Прежде всего, следует отметить важность этого изобразительного средства и указать на особенности восприятия уровней глубины. На графических примерах показать различные теории построения глубины, пространства и объема. В заключение обозначить основные особенности фронтальной, объемной и глубинно - пространственной композиции.

Уровни глубины. Вернемся к диску на картинной плоскости. Эта модель воспринимается нами по простой схеме (принцип экономии), однако мы можем также воспринимать её и по более сложной - фон, квадрат и собственно диск на квадрате. Последнего не происходит по определенным физиологическим причинам, и мы воспринимаем только простые схемы в зависимости от того, что мы выбираем как доминанту. Первая - диск на квадрате, и вторая - квадрат с отверстием в виде круга на фоне листа, на котором нарисован квадрат. Более сложная схема говорит о присутствии нескольких уровней глубины, хотя достаточно и одного, чтобы убедиться в наличии этой

глубины или третьего измерения, которое нам только представляется. То, что мы видим, это возможности, которые предоставляет нам окружающий мир, причем видим мы их непосредственно. Остальное является архетипом, то есть тем, что заложено в наше сознание природой или бессознательным. Изображения, в смысле объекты, обуславливают возможность особого рода знания, которое называется опосредованным или непрямым знанием, полученным как бы из вторых рук.

По существу, когда мы созерцаем любую картину, изображающую окружающий нас мир, мы видим иллюзию, а точнее, изобразительный эквивалент многомерной окружающей среды на двухмерной плоскости. Как следствие, можно сказать, что объем или пространство на картинной плоскости мы можем только домыслить и в соответствии с нашим пониманием изображать его.

Однако мы живем не в мыслимом пространстве, а в окружающем мире, который состоит из более или менее телесно оформленного вещества, воздушной среды и различных поверхностей, отделяющих вещество от них. Тем не менее, совершенно справедливо, что знание содержания или темы художественного произведения часто позволяет зрителю интеллектуальным путем делать суждения об относительном расположении в пространстве картины предметов и пустоты вокруг них.

В действительности достичь средствами композиционной выразительности любой глубины не так уж трудно. Для этого, например, достаточно изучить метод центральной перспективы, открытый приблизительно в 1430 году, или законы геометрической аксонометрии, чем пользовались в эпоху "золотого века" искусства, доведя это мастерство до совершенства. Можно отметить и принцип китайской или обратной перспективы - основной принцип иконописи, смысл которой заключается в обращении изображения как бы внутрь человека, созерцающего сюжет.

В физическом пространстве картина всегда будет плоскостью, в отличие от скульптуры, и художник умышленно подчеркивает наличие фронтальной плоскости, достигая тем самым богатства двойной композиции, что иллюстрируют отношения "фигура - фон". В одном случае мы воспринимаем фон над дырой, что достигается с помощью вогнутых линий. В другом, мы воспринимаем фигуру как твердое тело над фоном. Но если умышленно фиксировать внимание, что вызывает трудности в процессе восприятия (мы делаем усилие), на стрельчатых углах между выступающими частями, получается противоположный эффект. В силу концентрации взгляда на более близком расположении углов, мы воспринимаем данное изображение как фигуру, это происходит в результате конфигурации сил.

Эти кинестетические ощущения регистрируют объем и глубину в их истинных характеристиках и исправляют ошибочные представления, полученные в результате искажений при зрительном восприятии. Значит, имея различную информацию об объектах, художники и изображают по своему образу и подобию только то, что они представляют о них. Так простое представление о точке зрения позволило человеческой культуре иметь различные методики и принципы изображения объема, глубины и пространства.

В заключение темы необходимо обозначить основные виды композиции, среди которых:

- фронтальная, имеющая линейно - плоскостные характеристики изображений;
- объемная, характеризующаяся многомерной структурой изображаемого объекта;
- глубинно - пространственная, отображающая весь спектр соотношений пространственных свойств поверхностей и объемов при движении зрителя в представляемую глубину картины.

Типичный и доминирующий признак этого вида композиции заключается в том, что она определяется не какой - либо объемной формой, а пространством, образуемым закономерным распределением изобразительных масс.

Тема №8. Равновесие.

Создавая произведение искусства или “гармонию“, необходимо придерживаться двух принципов: первый - **равновесие**, второй - **соподчиненность**. Таковы основные законы композиции. Равновесие - такое отношение картинной плоскости и изобразительных элементов, при котором они находятся в сбалансированном состоянии. Не путать с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра и баланса всех объектов, находящихся в рамках картинной плоскости (объекты + пустота). Обычно мы всегда стремимся к созданию психологического комфорта в восприятии любой формы. Любая уравновешенная композиция воспринимается легко, естественно и непринужденно - без “мучительных“ интеллектуальных напряжений, если так можно сказать, независимо от сложности её построения.

Тема №9. Единство и соподчиненность.

Композицию можно назвать гармоничной при условии существования подчиненных связей между изобразительными элементами и картинной плоскостью. Эта связь, естественно, существует либо за счет сходства (внешнего или структурного) самих элементов, либо за счет смысловой разницы между частями композиции. Исходя из позиции того, что все вещи имеют одну природу – значит, содержат нечто общее - и определение, и познание гармонии зависят от определения и познания связей между частным и общим. Но единства можно добиться и отсутствием видимой соподчиненности изобразительных элементов, чего нельзя сказать о картинной плоскости, которая хотим мы этого или нет, наделена структурой изначально.

Всегда композиционный (смысловой) центр является главным выражением художественного образа, так как несет основную идейную нагрузку. Иногда эту функцию может нести “пауза” или пустота (отсутствие изображения), что само по себе является отсутствием какого-либо графического элемента.

Художник может выбирать, какой план изображения подчинен картинной плоскости и другим планам, исходя из идеи плоскости, объема и пространства. Однако в любом случае он должен выполнять неперемное условие - добиваться равновесия, единства и соподчиненности всех изобразительных элементов, если хочет создать живое, динамичное произведение, привлекающее внимание зрителя.

Вариантов решения этой задачи может быть множество, и все они будут верными, несмотря на способы достижения обозначенной выше цели. Это основные законы композиционных построений. К ним также относятся ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции и масштаб. Эти категории вносят в композицию многообразие и обогащают её палитру дополнительными красками, без которых сложно добиться тонкости и ювелирного мастерства в создании, по-настоящему выразительных произведений изобразительного искусства.

Тема №10. Симметрия и асимметрия.

Пара категорий, которые указывают на расположение элементов композиции **относительно центра или главной оси**. Симметрия подразделяется на центральную, зеркальную (осевую), угловую и винтовую – подобную спирали. Первые две всегда вызывают зрительное движение от центра (центробежное) или к центру (центростремительное), третья - динамическое движение вверх или вниз, влево или вправо. Симметрия и асимметрия применяются, естественно, во всех видах композиции - плоскостной, фронтальной и объёмно-пространственной. Одинаковое расположение определяется как симметричное, при нарушении этого правила композицию необходимо называть асимметричной. Следует отметить, что возможно и применение двух правил одновременно, что разрушает целостность образа. Выстраивать такую композицию следует по принципу соподчинения.

Тема №11. Ритм и метр.

Практически все процессы жизни представляют собой движение. Любое движение имеет начало или точку отсчета, направление или линию пути и часто конечную цель снова точку. Мы видим ярко выраженную пульсацию или чередование различных состояний материи и явлений жизни, наделяя все это понятием “ритм”. По сути дела, любая деятельность связана с ритмическими построениями, то есть с повторениями или чередованиями, что можно назвать свойствами или характерными признаками ритма. Повторюсь, отметив, что ритм - это множество явлений, элементов и форм с определенной **закономерностью** их чередования. Ритм буквально означает такт, мерность, от греческого слова “рафмос”. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции, который основан на **неравномерном изменении их свойств**. Если ритм это обязательно качественное изменение, то повторение без таковых изменений или, вернее, с изменениями количественными называется метр.

Метр – порядок расположения изобразительных объектов, который основан на самом **простом повторении равных** элементов композиции. Метричность - это равномерность в движении аналогичное механическому. Если развитие ритма в композиции имеет предел, то метрические построения в композиции могут повторяться бесконечно. Примером метрического построения является орнамент, с использованием небольшого количества линий, крестиков, квадратиков, кружков или, проще сказать, простых декоративных форм. Такого типа композиции называют “раппорт” - рисунок с повторяющимся элементом. Такие композиции очень декоративны, выполняют роль фонов - дополнительных, подчиненных элементов.

Тема №12. Статика и динамика.

Статика - это состояние покоя, неподвижности. Уравновешенные структуры также могут казаться статичными за счет своей сбалансированной организации, однако видимая статичность и присущая объекту как характер - это несколько разные вещи. Статика более всего выражена именно в неподвижных объектах, несмотря на то, что в контексте картины предметы находятся в динамичном состоянии. Динамика как противоположность статике всегда является проявлением движения и выражена непосредственно как в объектах, так и в сочетаниях из них. Другими словами эти категории гармонизации композиции показывают **степень стабильности** изобразительных элементов и пространства вокруг них или формы объекта.

Тема №13. Контраст, нюанс и тождество.

Каждой категории как средству гармонизации изобразительного образа отведена конкретная роль в организации композиции. Но степень её значимости в создании конкретного произведения каждый художник определяет самостоятельно, согласно своим творческим задачам, которые он ставит превыше всего, иногда нарушая общепринятые законы и правила или следуя им.

Контраст - максимальное различие качеств изобразительных средств, нюанс - минимальное изменение характеристик объектов, а тождество - повторение этих качеств во всех средствах и объектах. Можно сказать, что контраст и нюанс **показывают величину или степень различия и сходства** элементов композиции, а тождество отражает не только сходство, но и аналогию в принципе построения формы и пространства. Для того чтобы контраст или нюанс “работали” как средства гармонизации художественного произведения следует создавать противоположные или полярные пары, тогда появится возможность для сравнений. Как только возникает это визуальное сравнение, возникает и напряжение во всём произведении, что вызвано именно соотношением количества малого и большого, белого и черного, вертикального и горизонтального и т.п.

Тема №14. Пространство и формообразование. Пропорции и масштаб.

Пропорции - это категория, в основе которой лежит идея **соотношения целого и составляющих**, это - целое частей. Пропорции выражают соразмерность **двух и более отношение**. Все без исключения художники занимались пропорционированием, в смысле поиска идеальной формы. Ведь формотворчество, если опустить идейное содержание, является чистым смыслом пропорции, то есть чистой абстракцией или отвлечением. Погружаясь в мир пропорций, художники изобретали: золотое сечение (Леонардо да Винчи), два квадрата (принцип японской циновки), модульор (Ле Корбюзье) и функцию пропорций (Жолтовский), а также другие изобретения, которые, по их убеждению, являлись гармоничными системами. Пропорции выражают соразмерность двух и более отношений, раскрывают композиционную связь нескольких форм. Поиск этой пропорции или модуля занимал умы математиков, художников и архитекторов всегда. Во времена Гомера гармониями называли скрепы, соединяющие доски в обшивке корабля. Линейные гармонии корабля распадались на отдельные доски, однако все вместе они отображали цельность и единство конструкции судна. В эпоху Ренессанса среднепропорциональные отношения назывались “Божественной пропорцией”, и понимали их так: “Две части или две величины не могут быть связаны между собой без посредства третьей... Достигается это пропорцией (анalogией), в которой из трех чисел среднее так относится ко второму, как первое к среднему, а также второе к среднему - как среднее к первому...”. Величина эта оказалась постоянной (const.) и равна 0,618 отвлеченной единицы. Этот принцип пропорционирования получил распространение во многих видах искусств.

Размер выражает **абсолютную** величину формы (чаще всего отражая абстрактную систему мер, например метрическую или дюймовую) и оценивается как малая и большая величина. **Масштаб** же в отличие от размера выражает **относительную** величину формы, соразмерную с другой исходной величиной. В композиции величина определяет впечатление, которое производит форма на зрителя при созерцании произведения искусства. Одновременно следует композицию соотносить с окружающим пространством, для чего необходимо включать так называемые указатели масштаба, которым приходится быть ориентирами в определении зрительного масштаба объектов и пространства.

Практические занятия

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 1. <i>Организация картинной плоскости.</i>	Практическое занятие №1 <i>Организация картинной плоскости</i> Основы изобразительного искусства. Опыт и знание, эстетическое восприятие, понятия и определения в изобразительном творчестве, пропедевтика композиции	Дискуссия, опрос
Тема 2. <i>Скрытая структура картинной плоскости.</i>	Практическое занятие №2 <i>Скрытая структура картинной плоскости</i> - уравновешенность пространства; - отношение вертикали к горизонтали; - нисходящая и восходящая диагонали; - центры картинной плоскости	Просмотр творческих работ
Тема 3. <i>Иерархия графического изображения.</i> <i>Психология визуального восприятия.</i>	Практическое занятие №3 <i>Иерархия графического изображения.</i> <i>Психология визуального восприятия</i> Иерархия графического изображения в структуре квадрата. Показать значимость и расположение	Просмотр творческих работ

Тема 4. <i>Контур.</i>	Практическое занятие №4 <i>Контур</i> Показать, изобразить – различные контуры	Просмотр творческих работ
Тема 5. <i>Жест.</i>	Практическое занятие №5 <i>Жест</i> Показать, изобразить – различные жесты предметов и живой природы	Просмотр творческих работ
Тема 6. <i>Вес и масса.</i>	Практическое занятие №6 <i>Вес и масса</i> Показать, изобразить – вес и массу различных объектов живой и натурной природы	Просмотр творческих работ
Тема 7. <i>Поверхность.</i>	Практическое занятие №7 <i>Поверхность</i> Показать, изобразить – различные поверхности и фактуры предметов.	Просмотр творческих работ
Тема 8. <i>Равновесие.</i>	Практическое занятие №8 <i>Равновесие</i> Показать, изобразить - баланс изобразительных элементов и картинной плоскости, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем).	Просмотр творческих работ
Тема 9. <i>Единство и соподчиненность.</i>	Практическое занятие №9 <i>Единство и соподчиненность</i> Показать, изобразить - соподчиненность изобразительных элементов и картинной плоскости, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем).	Просмотр творческих работ
Тема 10. <i>Симметрия и асимметрия.</i>	Практическое занятие №10 <i>Симметрия и асимметрия</i> Показать, изобразить - виды симметрии, асимметрии, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем)	Просмотр творческих работ
Тема 11. <i>Ритм и метр.</i>	Практическое занятие №11 <i>Ритм и метр</i> Показать, изобразить - ритм - качественное изменение изображения; - бесконечность метрических композиций, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем).	Просмотр творческих работ
Тема 12. <i>Статика и динамика.</i>	Практическое занятие №12 <i>Статика и динамика</i> Показать, изобразить - баланс или покой, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем).	Просмотр творческих работ
Тема 13. <i>Контраст, нюанс и тождество.</i>	Практическое занятие №13 <i>Контраст, нюанс и тождество</i> Показать, изобразить - создание визуальных пар, повторение, используя различные изобразительные средства (точки, линии, плоскости, объем)..	Просмотр творческих работ

Тема 14. <i>Пространство и формообразование. Пропорции и масштаб.</i>	Практическое занятие №14 <i>Пространство и формообразование. Пропорции и масштаб</i> Показать, изобразить - пропорциональные ряды и масштабные образования, используя различные изобразительные средства	Просмотр творческих работ

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru.

1. Шевелина Н. Ю. Графическая и цветовая композиция: пропедевтика: практикум, Екатеринбург: Архитектон, 2015– доступ ЭБС Института
режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455471&sr=1

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенции ОПК-1, ОПК-5, ПК-5 формируются в I-2 семестрах учебного года, на первом этапе освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» выделяются два этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	Этап 1: Темы: 1-7	рисунок; практики составления композиций с использованием рисунков; принципы переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта	рисовать; использовать рисунки в практике составления композиций; перерабатывать рисунки в направлении проектирования любого объекта	навыками рисунка; умением использовать рисунки в практике составления композиции; приемами переработки рисунков в направлении проектирования любого объекта
	Этап 2: Темы: 8-14	основы линейно-конструктивного построения; принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	создавать линейно-конструктивные построения; выбирать техники исполнения конкретного рисунка	навыками линейно-конструктивного построения; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-5 Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	Этап 1: Темы: 1-7	теоретические основы преподавания; современные образовательные технологии, в том числе – информационные	выбирать формы, приемы и методы обучения при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин	педагогическими приемами; методами при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин

	Этап 2: Темы: 8-14	критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ художественных и проектных дисциплин	применять комплекс современных методов диагностирования достижений обучающихся	современными технологиями диагностирования достижений обучающихся
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды	Этап 1: Темы: 1-7	основы конструирования, теории и методологии проектирования, типологию композиционных средств и их взаимодействие	составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту, разрабатывать дизайн-проекты в программах компьютерного проектирования	навыками применения комплексного подхода в дизайн-проектировании, художественного осмысления, информацией об интегральных формах среды, методах современного проектирования
	Этап 2: Темы: 8-14	основные направления и последовательность ведения процесса создания дизайн-проектов предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды	синтезировать набор подходов к реализации дизайн-проектов предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды	особенностях проектирования и реализации дизайн-проектов отдельных видов среды: предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ОПК-1, ОПК-5, ПК-5 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)	
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
2 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Пример творческого задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: КОНТУР

Задание. Показать, изобразить – различные контуры.

Тема: ЖЕСТ

Задание. Показать, изобразить – различные контуры.

Тема: ВЕС и МАССА

Задание. Показать, изобразить – различные контуры.

Тема: ПЛОСКОСТЬ

Задание. Показать, изобразить – различные контуры.

6.3.2. Пример творческого задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Тема: Равновесие

Общее понятие, отражающее наиболее существенное; - основные законы композиции.

Задания - показать, изобразить - баланс изобразительных элементов и картинной плоскости, используя различные изобразительные средства.

Тема: Единство и соподчиненность

Общее понятие, отражающее наиболее существенное - единство и соподчиненность.

Задания - показать, изобразить - соподчиненность изобразительных элементов и картинной плоскости, используя различные изобразительные средства.

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену, 1 семестр

1. Основные категории композиционного формообразования.
2. Объемно – пространственная структура.
3. Тектоника и тектоническая выразительность.
4. Средства композиционного формообразования.
5. Свойства и качества композиции. Композиционный центр.
6. Пропорции и пропорционирование. Виды пропорциональных отношений.
7. Масштаб и масштабность. Определение масштабности.
8. Метр - простейший вид ритмической закономерности.
9. Ритм. Основные принципы построения ритмических рядов.
10. Взаимодействие ритмических рядов.
11. Симметрия - средство гармоничной организации формы.
12. Асимметрия.
13. Статичность. Закономерности построения статичной композиции.
14. Динамика. Закономерности построения динамичной композиции. Мера динамичности.

15. Тождество. Основной принцип тождества.
16. Нюанс - самое изящное и тонкое средство композиции.
17. Контраст. Достижение композиционной выразительности с помощью контраста. Мера контраста.
18. Пластика. Взаимосвязь пластики и светотеневой структуры.
19. Фактура и текстура. Выразительные возможности текстуры и фактуры.
20. Свет – средство организации формы.
21. Тени – «нематериальное» средство организации формы.
22. Особенности взаимодействия света и теней.
23. Цвет - средство построения и выявления формы.
24. Виды композиции. Взаимосвязь основных видов композиции.
25. Фронтальная композиция. Основные приемы выявления фронтальности.
26. Объемная композиция. Основные виды объемной композиции.
27. Глубинно – пространственная композиция. Выявление пространственной композиции.
28. Средства выявления фронтальной композиции.
29. Средства выявления объемной композиции.
30. Источники проектных замыслов в дизайне.

Вопросы к экзамену, 2 семестр

1. Функции макетов в формообразовании.
2. Основные макетные материалы и способы их применения.
3. Решение проектно – исследовательских задач средствами макетирования.
4. Основные принципы формообразования в дизайне.
5. Функциональность и рациональная организация форм.
6. Мобильность и вариабельность в формообразовании.
7. Комбинаторика как метод формообразования в дизайне.
8. Функционально-содержательное и формально-образные направления в комбинаторике.
9. Морфологическая трансформация как средство формообразования.
10. Физические параметры человека и формообразование предметов дизайна.
11. Средства выразительности в формообразовании объектов дизайна.
12. Единство утилитарного и эстетического начала в формообразовании.
13. Художественный образ в формообразовании.
14. Основные средства гармонизации объемно – пространственных форм (повторяемость, соподчинение, соразмерность, уравновешенность, единство визуальной организации объекта).
15. Формы окружающей нас природы и конструкция в дизайне.
16. Конструкция как художественная форма.
17. Влияние моды на формообразование.
18. Влияние новых технологий и материалов на формообразование.
19. Зрительные иллюзии в формообразовании.
20. Формообразование среды с помощью искусственного освещения.
21. Формообразование управляемой светодинамической предметно-пространственной среды.
22. Композиционная организация единичного закрытого пространства.
23. Композиционная организация системы закрытых (интерьерных) пространств.
24. Взаимосвязь внутреннего пространства с его объемной формой и окружающей средой.
25. Композиционная организация открытого пространства.
26. Экологическое формообразование объектов дизайна.
27. Средства гармонизации формы в дизайне.
28. Анализ среды – неотъемлемая часть формообразования.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает:

- текущий контроль (позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений) в форме: просмотра творческих работ (графические листы);
- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины.
- промежуточная аттестация (*экзамен*) оценка по результатам посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, позволяет оценить уровень сформированности отдельных компетенций и осуществляется в форме просмотра работ (*показа творческих заданий (графические листы) на экзаменационном просмотре после I семестра*). Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Просмотр творческих работ (рубежный контроль 1 и 2) выполняется в форме развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ студентов кафедры дизайна – это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков.

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить индивидуальную стратегию развития студентов.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача.

Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 1 вопрос.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающихся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Шевелина Н. Ю. Графическая и цветовая композиция: пропедевтика: практикум, Екатеринбург: Архитектон, 2015– доступ ЭБС Института
режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455471&sr=1
2. Пропедевтика: учебное пособие, Казарина Т. Ю., Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016, доступ ЭБС Института
режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472626&sr=1.
3. Классическая анимация: нарисованное движение: учебное пособие, Автор:
4. Петров А. А., Москва: ВГИК, 2010
режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277582&sr=1
5. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014, доступ ЭБС Института
режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330521&sr=1

Дополнительная литература:

1. Шмалько И.С., Цыганков В.А., Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна». Основы композиции в графическом дизайне – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2013. – 76 с., ил.

Рекомендуемые периодические издания

Журналы:

- «Как»;
- «Проектор».

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. www.paratype.com - Сайт основного отечественного производителя кириллических шрифтов – компании ПараТайп (ParaType).
3. www.dafont.com - Каталог стилистические разнообразных шрифтов с возможностью безвозмездного использования.
4. www.letterday.ru - Сайт, созданный специально для сбора информации о графике.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Основу самостоятельной работы студента составляет работа по выполнению графических упражнений (рисунков и композиций). Из опыта работы с (изображением) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала погрузиться в объясняемый преподавателем материал, прочесть повторное объяснение в рекомендуемой литературе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом. Затем графически изобразить (нарисовать) несколько вариантов на изучаемую тему. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Условный план-схема выполнения вариантов изучаемого материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. В процессе изучения материала, составление плана нужно обязательно применять различные зарисовки, эскизы. Это делает план легко воспринимаемым, удобным для работы. Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1й – организационный;

2й - закрепление в виде (графических изображений) теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, включая:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- прорисовка и эскизы на заданную тему.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Необходимо помнить, что на занятиях обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и прорисовке эскизов вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает использования пакета Adobe.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебно-вспомогательные аудитории:

- аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, с достаточным дневным и вечерним освещением, оборудованные стенными шкафами, стеллажами, полками;
- материалы и инструменты для практической работы студентов (бумага, графитные карандаши, ластик, кнопки канцелярские, различные кисти, акварель, гуашь, тушь, рапидограф, линейка, карандаш, ластик, черная тушь, набор ширококонечных перьев);
- наглядные учебно-методические пособия, иллюстративный материал.

Для развития доступности обучающихся к источникам учебной информации широко применяются возможности интернет.