

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»



Рабочая программа дисциплины
Композиционно-художественное формообразование в дизайне

направление 44.03.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) 44.03.01.14 Изобразительное искусство

Для набора 2017, 2018 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования**Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс Вид занятий	4		Итого	
	уп	рп		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	72	72	72	72

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.

Программу составил(и):
канд. пед. наук, Доц.,
Смолина Татьяна Владимировна;

Ст. преп., Катрич А.Ю.



Зав. кафедрой: Кревсун М. В.



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	теоретическая и практическая подготовка бакалавров к изобразительной и педагогической деятельности в области художественного образования.
-----	---

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
СК-1: владением теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна
СК-4: готовностью реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне
СК-5: готовностью к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
материалы и инструменты для оформления шрифтовых работ; современные системы знаковый визуальной коммуникации; пиктографические системы информации; основные закономерности в композиции; основные художественные приемы и способы проектирования интерьеров для образовательных учреждений; факторы возникновения, развития и модификации формообразования в дизайне; характерные особенности развития типов интерьеров, структуру дифференцированных и универсальных пространств, а также возможности их компоновки.
Уметь:
отбирать художественно-образительные средства; владеть колористическими основами (цветоведение); разрабатывать эскизы знаковых, шрифтовых и сюжетных композиций. применять знания, полученные в результате изучения курса, при разработке дизайн-концепции и проектировании интерьеров образовательных учреждений; собирать информацию, применять методы анализа и синтеза, проводить критическую оценку и выявлять положительный опыт в отечественном и мировом архитектурно-дизайнерском проектировании; синтезировать искусства в решениях архитектурного пространства и формообразования; анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной дизайнерской среды.
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; основами теории пространственных искусств, в контексте развития мировой культуры; методами анализа форм и пространств, методами и приемами архитектурно-дизайнерского проектирования; основными стадиями процесса и организации архитектурно-дизайнерского проектирования.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Основы композиционно-художественного формообразования в теории дизайна				
1.1	Основные понятия и определения. Специфика дизайн-проектирования. Дизайн как основа предметно-пространственного окружения человека /Лек/	4	4		
1.2	Композиция как процесс гармонизации формы. Виды композиции. Важнейшие выразительные средства композиции. Ознакомление с понятиями: изобразительная плоскость, силовые линии поля, напряженность, зрительный и геометрический центры. Закономерности формата и психология его восприятия. Задания на отношения простейших графических элементов и плоскости. Композиции на открытую, замкнутую формы /Пр/	4	4		
1.3	Основные виды современного дизайнерского творчества Основные направления в дизайн-проектировании. Эргономические критерии при разработке дизайнерского произведения Дизайн-план как основа проектирования. Основные факторы формообразования предметного Основные факторы формообразования предметного. Стиль и стилизация в дизайне /Ср/	4	10		

1.4	Зарождение проектного сознания человечества. Древний мир. Средние века. ДЕБ. Проектное творчество Леонардо да Винчи. От ремесла до мануфактуры Внедрение машинного производства. Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот. Зарождение прототеорий дизайна. Научно-технический прогресс XIX века. Первые этапы взаимодействия искусства и техники /Ср/	4	10		
1.5	Индустриальное формообразование XIX века. Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности в XX веке. Веркбунд. Питер Беренс – основоположник современного дизайна. Баухауз – художественно-промышленная школа нового типа /Ср/	4	10		
1.6	Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России. Становление дизайна в советской России. ИНХУК, ВХУТЕМАС -ВХУТЕИН» Конструктивизм в одежде и тканях. Минимализм в интерьере. Биоморфизм в мебели и предметах обихода. Творческие задания. /Ср/	4	10		
1.7	Графический дизайн как особая область дизайнерского творчества. Разновидности графического дизайна. Критерии разработки визуальных коммуникаций. Разработка макета графического знака: фирменного, товарного информационного (на выбор) согласно предложенной тематике. Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический фирменный стиль. Комплексная разработка элементов визуальной составляющей среды. /Ср/	4	10		
1.8	История полиграфии. Истоки прикладного художественно-графического творчества. Искусство плаката. Плакат – символ общества. А. Тулуз-Лотрек и А. Муха. Неорусский стиль. В. Васнецов. И. Билибин. Стиль и стилизация в графическом дизайне. Орнамент, цвет, линия как основа стилистических экспериментов. Подбор репродукционного материала. Стилизация. Зарисовка (гуашь, акварель) некоторых образцов орнамента, шрифта (разные стили). Проба компиляции. /Ср/	4	10		
1.9	/Зачёт/	4	4		

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования

<http://rfartcenter.ru/metodicheskaya-podderzhka/katalog-internet-resursov-dlya-obrazo/>

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики			
Знать: дидактические и методические основы преподавания изобразительного искусства в начальной школе; теоретические и методические основы обучения декоративно-прикладному искусству; требования к обобщению инновационного педагогического опыта	Выполнение тестового задания Изучение, поиск и сбор необходимой информации	Правильное выполнение тестового задания Полное, развернутое, грамотное и логическое изложение вопроса,	Т 3
Уметь: выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу в оформлении школьных интерьеров и экстерьеров; осуществлять отбор и конструирование методов интерактивного обучения на основе компетентного подхода; отбирать художественно-изобразительные средства; владеть колористическими основами (цветоведение); разрабатывать эскизы знаковых, шрифтовых и сюжетных композиций. применять знания, полученные в результате изучения курса, при разработке дизайн-концепции и проектировании интерьеров образовательных учреждений;	Выполнение тестового задания Изучение, поиск и сбор необходимой информации	Правильное выполнение тестового задания Полное, развернутое, грамотное и логическое изложение вопроса,	Т 3

Владеть: владеть навыками оформительской работы в образовательных учреждениях; навыками организации творческой деятельности школьников во внеклассной и внешкольной работе; методами формирования художественно-творческой активности школьников на занятиях изобразительным искусством.	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ТЗ
СК-1: владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна			
Знать: теоретические основы художественно-оформительской работы в школе	Выполнение тестового задания Изучение, поиск и сбор необходимой информации	Правильное выполнение тестового задания Полное, развернутое, грамотное и логическое изложение вопроса,	Т З
Уметь: использовать полученные теоретические знания по художественно-оформительской работе в школе в практической работе.	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ЛР
Владеть: навыками сбора информации художественному оформлению	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ЛР
СК-4: готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне			
Знать: основы изобразительной грамоты в области ландшафтного дизайна; знать современные системы знаковой визуальной коммуникации; пиктографические системы информации	Выполнение тестового задания Изучение, поиск и сбор необходимой информации	Правильное выполнение тестового задания Полное, развернутое, грамотное и логическое изложение вопроса,	Т З
Уметь: реализовывать на практике изобразительные навыки в художественного оформления.	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ТЗ ЛР
Владеть: навыками изобразительной грамоты в области ландшафтного дизайна,	Выполнение творческого задания и	полное выполнение учебно-творческих	ТЗ ЛР

владеть материалами и инструментами для оформления шрифтовых работ	лабораторной работы	задач.	
СК-5: готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики			
Знать: основы понимания процесса творчества в в художественном оформлении образовательной среды	Выполнение тестового задания Изучение, поиск и сбор необходимой информации	Правильное выполнение тестового задания Полное, развернутое, грамотное и логическое изложение вопроса,	Т З
Уметь: самостоятельно подбирать необходимые изобразительные средства для решения творческих задач в области художественного оформления образовательной среды	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ТЗ ЛР
Владеть: навыками самостоятельной художественно-творческой деятельности в области художественного оформления образовательной среды	Выполнение творческого задания и лабораторной работы	полное выполнение учебно-творческих задач.	ЛР ТЗ

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

- 84-100 баллов зачет (оценка «отлично»)
- 67-83 баллов зачет (оценка «хорошо»)
- 50-66 баллов зачет (оценка «удовлетворительно»)
- 0-49 баллов незачет (оценка «неудовлетворительно»)

2. 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

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (максимальное количество баллов – 100)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Каковы основные этапы написания плаката, объявления, лозунга, информационной таблицы, расписания?
2. С помощью, каких художественно-оформительских средств удастся акцентировать внимание зрителя на графической продукции?
3. Какие основные виды композиции используются в художественных работах, типичных для оформительского искусства (назовите на примере плаката и объявления)?
4. В чем состоят ведущие художественные приемы, позволяющие через образы оформительского искусства наилучшим образом донести до зрителя глубину информации, ее содержание?
5. В чем состоит роль и изобразительное значение использования цвета в художественно-оформительских работах применительно к плакату, объявлению, информационному стенду и др.?
6. В чем заключаются основные этапы выполнения памятного приза? Какие этапы работы необходимо соблюдать при выполнении памятного приза (вымпела, керамического или точеного изделия и пр.)?

7. Какие выразительные средства необходимо применять для достижения символического звучания памятного приза?
8. Для чего необходимо проектирование и составление пояснительной записки при выполнении памятного приза?
9. Какие материалы и техники обработки следует применять при выполнении памятных призов для образовательных учреждений?
10. В чем состоит метод художественно-графического анализа рукописных шрифтов? Почему нужно владеть навыками письма под разными углами?
11. Что следует понимать под эмоциональным воздействием на зрителя шрифта и шрифтовой композиции?
12. В чем состоят принципы построения шрифта и как следует вести компоновку текста?
13. Почему шрифтовой плакат является одним из действенных средств представления текстовой информации?
14. Почему шрифтовой плакат так распространен в повседневной практике художественного оформления в школе?
15. Какие цветовые сочетания «шрифт — фон» следует применять в первую очередь при выполнении шрифтового плаката?
16. В чем заключается характер воздействия шрифтового плаката на зрителя?
17. В чем заключаются основные этапы выполнения проекта информационного стенда?
18. Какие виды композиции информационного стенда подходят для художественного оформления школы, оздоровительного лагеря, отдельного интерьера?
19. Какие средства гармонизации формы необходимо учитывать при разработке проекта информационного стенда?
20. Какие элементы художественного оформления стенной газеты необходимо научиться делать художнику-оформителю?
21. В чем состоят декоративные качества орнамента, используемого в оформительских работах? Почему в школьной оформительской практике следует применять орнаменты?
22. Какие мотивы нужно отбирать для выполнения орнаментов при оформлении интерьера игровой комнаты (столовой, холла, класса и т. п.)?
23. Для чего нужна ритмическая основа при выполнении орнамента, что она дает художнику-оформителю?
24. С какой целью выполняются проекты художественного оформления школьных праздников?
25. Из чего состоит проект детской игровой площадки?
26. Какие педагогические идеи могут быть положены в основу замысла последовательной разработки эскиза, проекта, макета и самой детской игровой площадки?

Критерии оценивания зачета

0-49 баллов - незачет – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы; изложенный материал изложен частично, недостаточен объем пройденной программы дисциплины: неуверенные действия по применению полученных знаний на практике, изложение материала при ответе не имеет логической стройности, предоставлены творческие задания носят незавершенный характер либо не выполнены.

50-100 баллов - зачет - изложенный материал фактически верен, наличие исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения: правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной литературы; возможны незначительные неточности, творческие работы предоставлены в полном объеме, носят завершенный характер.

Текущий контроль (максимальное количество баллов – 100)

Практическая работа №1

Создание композиций при помощи различных средств и приемов: статичную, динамичную, ритмичную, симметричную. для составления композиции использовать ограниченное количество простых геометрических фигур или пятно.

Лабораторная работа №2

Овладение основами шрифтовой графики, принципами построения шрифта и техникой выполнения оформительских работ, методами и техникой выполнения шрифтового плаката, практическое создание шрифтового плаката на заданную тему.

Максимальное количество баллов на лабораторную работу – 15 баллов (30 баллов)

15-11 баллов – студент грамотно и в полном объеме решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена аккуратно. Все этапы работы над композицией согласованы с преподавателем в процессе практических занятий. Использована рекомендованная основная и дополнительная литература, четкое понимание задач исследования.

10-7 баллов – студент в полном объеме либо частично решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена аккуратно. Использована рекомендованная основная и дополнительная литература, прослеживаются частичные ошибки при решении задач исследования.

6-3 балла – студент частично решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена неаккуратно. Используются интернет-источники без указания режима доступа, прослеживаются грубые ошибки при решении задач исследования.

2-1 балл - студент не решил задачи исследования.

Творческая работа №1

Разнообразные методики оформления школьной выставочной деятельности

Эскизная разработка информационного стенда для университета. Выполнить эскиз проекта информационного стенда, определить закономерности композиционного решения, выбрать художественные материалы и технику исполнения, элементы оформления.

Творческая работа №2

Сделать эскиз серии знаков визуальной коммуникации для образовательного учреждения, определить художественные материалы и технику исполнения.

Творческая работа №3

Выполнения орнамента. Составить орнаментальное украшение для объекта - стенной газеты, информационного стенда, шрифтового плаката. Разработать орнамент для проекта художественного оформления школьного интерьера с учетом его функционального назначения, конструктивных особенностей оформляемого объекта. Определить назначение орнамента в раскрытии общего композиционного замысла в проекте оформления сцены. Сделать несколько мотивов орнамента на основе традиционных мотивов кистевой росписи.

Творческая работа №4

Выполнение шрифтового плаката. Студентам необходимо учиться отбирать темы для выполнения самодельных плакатов. При этом следует находить подходящие короткие тексты, которые удобно включать в композицию шрифтового плаката. Удачные варианты полиграфических шрифтовых плакатов необходимо зарисовывать, фотографировать или собирать. Также нужно зрительно анализировать, особым образом фиксировать свое внимание на технике выполнения шрифтового плаката, что обогатит опыт и приемы ведения этой оформительской работы. Студентам надо уметь наблюдать детское изобразительное творчество в части выполнения шрифтовых композиций и плакатов. Каждое решение, найденное школьниками, бывает 12 неповторимым, гармоничным, лаконичным, поэтому его можно взять за основу для творческого решения. Учащимся следует оказывать педагогическую помощь в выполнении шрифтового плаката в натуральную величину. Творческие работы по выполнению шрифтового плаката студенты могут планировать на период прохождения педагогической практики, при работе в кружках и студиях, а также при разработке художественного оформления в период практики. При сборе вспомогательных материалов для выполнения шрифтового плаката необходимо научиться представлять себе в целом окончательное композиционное решение. Эскизы шрифтовых плакатов необходимо сохранять. Следует учиться создавать шрифтовые плакаты на компьютере в текстовых и графических редакторах. При выполнении компьютерного набора нужно научиться пользоваться различными гарнитурами шрифтов, что расширит изобразительный язык компьютерного шрифтового плаката. Юных художников-оформителей необходимо обучать быстрому выполнению шрифтового плаката, правильному его прочтению, поиску необходимого сочетания цветов в соотношениях «шрифт — фон». Студентам следует стремиться собирать предложения по созданию шрифтовых плакатов на темы предстоящих выставок детского творчества, концертов юных музыкантов, представлений школьного театра. Поэтому будущим учителям изобразительного искусства рекомендуется заранее продумывать тематику занятий и бесед со школьниками по истории и практике выполнения шрифтового плаката.

Творческая работа №5

Разработка эскизного проекта детской игровой площадки. Примерные задания для самостоятельной работы. Определить, для какой школы, в каких условиях (природная зона, архитектурная среда, обстановка, возраст учащихся и пр.) вы намерены выполнить проект детской игровой площадки. Продумать выполнение игровой площадки на определенную тему, подходящую возрасту детей, заинтересовать школьников художественным решением, дизайном. Самостоятельно делать зарисовки аналогичных детских сооружений, вести альбом, собирать фотографии, вырезки из печатной продукции.

Максимальное количество баллов на 1 творческую работу – 14 баллов (70 баллов)

14-11 баллов – студент грамотно и в полном объеме решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена аккуратно. Все этапы работы над композицией согласованы с преподавателем в процессе практических занятий. Использована рекомендованная основная и дополнительная литература, четкое понимание творческих задач.

10-7 баллов – студент в полном объеме либо частично решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена аккуратно. Использована рекомендованная основная и дополнительная литература, прослеживаются частичные ошибки при решении творческих задач.

6-3 балла – студент частично решил художественно-творческие задачи. Работа выполнена неаккуратно. Используются интернет-источники без указания режима доступа, прослеживаются грубые ошибки при решении творческих задач.

2-1 балл - студент не справился с поставленными творческими задачами.

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии. Итоговый контроль знаний проводится ведущим преподавателем с учётом работы студентов на лекционных занятиях и при выполнении лабораторных и творческих работ. Студенты, посетившие все лекции, и выполнившие все учебно-творческие работы получают зачёт автоматически. Студенты, не посещающие лекции и невыполнившие несколько работ проходят собеседование с ведущим преподавателем по всей программе курса. Для подготовки к собеседованию студентам выдаются вопросы для подготовки к зачёту.

Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к изучению курса, необходимо осознать фундаментальность, глубину и сложность данного курса. Для наилучшего усвоения материала студент должен, прежде всего, посещать все лекционные и практические занятия.

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед зачетом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятого материала.

Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Художественное оформление в образовательных учреждениях» является:

- выполнение домашних творческих работ;
- подготовка к практическим работам в аудитории.