МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
МП 06 июля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.21 «Пропедевтика»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Арт-текстиль (Дизайн текстиля)»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Дизайн-текстиль

Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	216	6,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	81	2,25
Форма аттестации Экзамен: 1, 2 сем	63	1,75
Всего	360	10,0

Москва, 2022 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1015 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн».

По профилю «Арт-текстиль (Дизайн текстиля)» на основании учебного плана 2022г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №9 от 06.07.2022г.).

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Зав. кафедрой «Дизайн-текстиль» _____ Полякова Е.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Зав. кафедрой «Дизайн-текстиль» _____ Полякова Е.В.

1.Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Б1.О.21 «Пропедевтика» являются подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере дизайна текстиля, развитие его творческой способности, а также понимание и освоение приемов, средств и закономерностей построения композиции текстильного рисунка.

Задачи курса дисциплины «Пропедевтика» – дать студентам знания принципов композиционного построения графических рисунков в дизайне текстиля, практические навыки рисования в различных графических техниках, используя их выразительные возможности и особенности и умения создавать графические рисунки текстильных композиций

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Пропедевтика» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина «Пропедевтика» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Проектирование»

б) «Основы производственного мастерства»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Пропедевтика» могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

ОПК-3 – способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн проектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные художественные средства и их характеристики, принципы построения замкнутой и открытой текстильных композиций из геометрических, растительных и природных форм

Уметь:

- рисовать растительные и природные формы и выполнять графические рисунки замкнутой и открытой текстильных композиций из геометрических, растительных и природных форм с использованием основных художественных средств

Владеть:

- различными графическими техниками, навыками линейно-конструктивного построения, черно-белого, тонального и колористического решений графических рисунков замкнутой и открытой текстильных композиций из геометрических, растительных и природных форм

4. Структура и содержание дисциплины «Пропедевтика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10,0 зачетных единиц, 360 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Семинар (Практич. занятия, лаборатор. практикумы	СРС	
1	Основные художественные средства композиции	1		108	36	Защита практической работы
2	Трансформация растительных и природных форм	2		108	45	Защита практической работы
Итого				**216**	**81**	Экзамен

5. Содержание лекционных занятий

Учебным планом проведение лекций по дисциплине «Пропедевтика» не предусмотрено

6. Содержание практических занятий

Целью проведения практических занятий является закрепление знаний, формирование умений и навыков в области пропедевтики.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Наименование практической работы	Формируемые компетенции
1	Основные художественные средства композиции	36	Компоненты композиции	УК-1, ОПК-3
2		36	Элементы графики	УК-1, ОПК-3
3		36	Текстильная композиция из геометрических форм	УК-1, ОПК-3
4	Трансформация растительных и природных форм	36	Зарисовки растительных и природных форм.	УК-1, ОПК-3
5		36	Принципы построения замкнутой и открытой текстильных композиций	УК-1, ОПК-3
6		36	Текстильная композиция из растительных и природных форм	УК-1, ОПК-3
Итого		**216**		

7. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Основные художественные средства композиции	36	Изучение рекомендуемой литературы, анализ. Выполнение практических работ. Выполнение индивидуальных заданий	УК-1, ОПК-3
2	Трансформация растительных и природных форм	45	Изучение рекомендуемой литературы, анализ. Выполнение практических работ. Выполнение индивидуальных заданий	УК-1, ОПК-3
	Итого	**81**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Пропедевтика» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	35

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицы).

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	3	26	70
Контрольное задание		25	30
Итого (1 семестр) зачет:		**51**	**100**
Практическая работа	3	27	60
Экзамен		24	40
Итого (2 семестр)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Пропедевтика» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу.

1. Пропедевтика [Текст]: учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во Иркутского национального исследовательского технического университета, 2015. - 158 с.: ил. - Библиогр.: с. - 750,00 р.

2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Казарина. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 64 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79387.

3. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебное пособие / Т.Ю. Казарина. — Кемерово: КемГИК, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-8154-0337-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99298.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арнхейм Р.**.** Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р**.** - М.: Архитектура-С, 2012. - 392 с.: ил. - Библиогр.: с. - 220 р. р.

2. Иттен , Иоханес. Искусство цвета [Текст] / И. Иттен . - М.: Аронов, 2008. - 95 с. : ил., цв. ил. - (пер.с немец.). - 250 р.

3. Лаврентьев А. Н**.** История дизайна [Текст]: Учебное пособие / Лаврентьев А. Н. - М. : Гардарики, 2006. - 303 с. : ил., 8 л. цв. ил. - Библиогр.: с. - 319 р.20 к. р.

4. Буткевич Л.М. История орнамента [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Буткевич Л.М**.** - М.: Владос, 2005. - 267 с.: ил., 4 л. цв. ил. - 138.00 р.

5. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум / Н.Ю. Шевелина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург: Архитектон, 2015. - 92 с.: ил. - Библиогр.: с. 86-88. - ISBN 978-5-7408-0231-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470

6. Воронова, И.В. Пропедевтика: учебное пособие / И.В. Воронова. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-8154-0375-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105266 .

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Пропедевтика» предусмотрено использование электронных источников информации:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Для проведения практических занятий по дисциплине «Пропедевтика» используются аудитории со столами, стульями по количеству студентов

Программное обеспечение: Компьютерное обеспечение, лицензионное. Программы пакета Adobe CS6 Design end Web Premium (лицензия 4400319150), программы пакета Corel DRAW(R) Graphics Suite X5 (лицензия LCCDGSX5MLCRA €), программы пакета CINEMA 4D 18.020 (лицензия 1-109298).

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания к Разделу 1.

Основные художественные средства композиции

Тема 1.1 Компоненты композиции.

1. Пропорции.

Пропорция (от лат. proportio – соотношение, соразмерность). Соразмерность частей композиции – это ясность пропорциональных отношений площадей рисунка и фона, цветовых площадей в рисунке, совокупность однородных элементов рисунка.

Пропорциональные отношения могут быть решены двумя способами: по принципу равенства отношений или их неравенства. Принцип равенства площадей рисунка создает состояние покоя, равенства, статики. Неравенство пропорциональных отношений вызывает ощущение движения, динамики. В текстильном рисунке чаще всего используется принцип противопоставления, контраста площадей рисунка и фона и т. п.

Задание на тему «пропорции»:

Студенту необходимо знать характеристики пропорциональных отношений для выполнения данного задания.

1.Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм (круг, треугольник, квадрат) на равенстве отношений геометрических элементов или частей геометрической формы между собой и между различными геометрическими объектами.

2.Выполнить графический рисунок текстильной композиции на неравенстве отношений геометрических элементов или частей геометрической формы между собой и между различными геометрическими объектами (круг, треугольник, квадрат).

Формат А-4, 2 листа. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

2. Ритм.

Ритм (от греч. rhythmys – упорядоченность, стройность, соразмерность). Ритм – закономерность чередований, повторений однородных явлений или форм. Ритм обуславливает взаимные связи между главными и дополнительными элементами композиции, способствует выявлению главного. Ритмическое движение характеризуется прерывистостью и связывает переходы от одного элемента к другому, от малого к большому, от светлого к темному. Существует два вида ритмического движения. Первый простой вид – это повторение одного и того же элемента через равные интервалы – называют метрическим, или равномерным. Он вызывает ощущение покоя, статики. Второй вид – нарастание или убывание массы элементов, интервалов между ними или других компонентов композиции (цвета, фактуры и т. п.) характеризует неравномерный, пропорционально последовательный ритм. Третий вид – это так называемый смешанный ритм. Смешанный ритм строится на сочетании движений двух видов. Данное сочетание ритмических движений способствует разнообразию построений графических рисунков текстильных композиций.

Задание на тему «ритм»:

Бакалавру необходимо знать характеристики ритма для выполнения данного задания.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции на ритмическом чередовании геометрических элементов с равномерной или неравномерной последовательностью и частотой.

формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

3. Статика.

Статика (от лат. staticus, от греч. statos – «стоящий») – качество покоя, равновесия.

Статика отличается симметричностью, уравновешенностью соотношений форм. Она гармонична и организованна, вызывает ощущение покоя и неподвижности. Статика имеет симметричное построение рисунка, в котором одна или несколько осей симметрии. При двух осях симметрии вертикальной и горизонтальной рисунок будет всегда статичным. Еще более статичным рисунок становится с возрастанием осей симметрии.

Задание на тему «статика»:

Для выполнения данного задания студенту необходимо знать характеристики статики.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции на уравновешенности геометрических элементов и передать состояние покоя, статического равновесия. Создать статическое равновесие с помощью симметричной ориентации геометрических элементов на плоскости (относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии) и их симметричной форме. Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

4. Динамика.

Динамика (от греч. dinamis – «сила»). Направленное динамичное движение может развиваться как по прямой – вертикально, горизонтально или под любым углом, а также по спирали, параболе, эллипсоиде. Для динамичных рисунков характерно асимметричное строение.

Задание на тему «динамика»:

При выполнении задания студенту необходимо знать характеристики динамики.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции на чередовании геометрических форм. Геометрические элементы могут быть расположены свободно на плоскости или по диагональным осям.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

5. Пластика.

Пластика (от греч. plastikys – пластичный) – плавность линий, изящность форм, непрерывность пластических движений. Пластика характеризуется видом линий:

прямых, кривых с одинаковым радиусом кривизны и кривых с разным радиусом кривизны. Пластическое движение состоит из совокупности разнообразных линий, абрисов элементов и форм (например, абрис пятен). По характеру линии делятся на: спокойные, плавные, равномерные (они образуются из вертикальных и горизонтальных линий равномерно изогнутых дуг) и неравномерные, динамичные, «колючие» (образуются из ломаных линий – отрезков прямых, неравномерных дуг и спиралей). Возможно использование сочетаний этих линий в сложных рисунках, но для целостности рисунка необходимо применение лишь одного вида пластического движения.

Задание на тему «пластика»:

Студенту для выполнения данного задания необходимо знать характеристики пластики.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм на основе одного вида пластического движения, состоящего из линий одного вида.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

6. Раппорт.

Раппорт (от фр. rapport, rapporter – приносить обратно) – законченная наименьшая по размеру площадь рисунка, которая повторяется точно по вертикали и горизонтали (сетчатый раппорт) или в одном направлении (линейный раппорт) необходимое число раз без просветов фона. Построение рисунка сетчатых раппортов выполняется по разным схемам: по схеме, в основе которой лежит квадрат, и по схемам, в основе которых лежат прямоугольники любой формы. Такой раппорт называется прямым. Расстояние между одинаковыми точками перемещаемой по вертикали раппортной плоскости называется высотой раппорта. Шириной раппорта называется расстояние между одинаковыми точками при переносе плоскости по горизонтали. Высоту раппорта имеют только рисунки линейного рапортного построения. Размещение форм по прямому раппорту придает композиции рисунка статичность. Для придания рисунку динамики и смягчения схемы раппортного построения сдвигают раппортную плоскость на 1/2, 1/3 высоты раппорта. Динамичными являются рисунки с не выявленным раппортным построением.

Задание на тему «раппорт»:

Студенту необходимо знать характеристики раппорта для выполнения данного задания.

Выполнить графический рисунок сетчатого или линейного раппорта из геометрических форм.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

7. Симметрия.

Симметрия (от греч. symmetria – соразмерность). Под симметрией понимают правильность в строении формы и ее частей. Симметрия делится на несколько видов: осевая, или зеркальная; центральная, вариантом которой является поворотная симметрия; параллельный перенос; сочетание различных видов симметрии. Симметричные рисунки уравновешены и статичны. Наиболее статичны рисунки с использованием осевой (зеркальной) симметрии. Симметрично могут быть построены отдельные элементы, группы элементов или весь рисунок композиции в целом. В симметричном графическом рисунке каждая часть зеркально повторяет другую и имеет ярко выраженный центр. Принцип симметрии может сохраняться при незначительных отклонениях одной из сторон графического рисунка текстильной композиции от центральной оси или при добавлении с любой стороны нескольких деталей (линий, пятен).

Задание на тему «симметрия»:

При выполнении данного задания бакалавру необходимо знать характеристики симметрии.

Выполнить симметричный графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм, используя один из видов симметрии.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

8. Асимметрия.

Асимметрия (от греч. asymmetria – несоразмерность) – это полная противоположность симметрии. Принцип построения рисунка композиции, не имеющей четкой и математически правильной организации, называется асимметрией. Асимметричные рисунки динамичны, в отличие от симметричных – статичных. Асимметричный рисунок строится на пропорциональном, ритмическом и пластическом согласовании площадей, масс, направлений и форм. Асимметрия может принадлежать одному или нескольким свойствам рисунка композиции. Большое значение в построении асимметричного рисунка композиции имеет выделение доминанты – композиционного центра, который может быть противопоставлен другим элементам по масштабу, конфигурации, цвету, фактуре, светлоте, направлению.

Задание на тему «асимметрия»:

Для выполнения данного задания студенту необходимо знать характеристики асимметрии.

Выполнить асимметричный графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм, выражающий динамичность действия, где симметрия нарушена или отсутствует. Выделить доминанту – композиционный центр. Достичь целостного решения асимметричного графического рисунка текстильной композиции путем уравновешивания основных масс геометрических форм и фона, черного и белого цвета, направления, создавая единство противоположного.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

9. Фактура.

Фактура (от лат. facture – обработка, строение). Фактура зависит от особенностей натуры, материала, назначения и размеров композиции. Фактура имеет различные виды поверхностей: менее выраженные, более выраженные, приближенные к рельефу. Фактурная поверхность отличается большим разнообразием: гладкая, матовая, шероховатая, зернистая, пористая, плетенная, ворсистая, волокнистая и т. д.

Пластический характер фактуры проявляется сильнее, в тех случаях, когда она сильнее «выступает» на зрителя.

Задание на тему «фактура»:

Студенту при выполнении данного задания необходимо знать характеристики фактуры.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с применением фактуры. Выявить характер поверхности какой-либо формы и передать ее структурные особенности (материал – ткань, кожа и т. д.); выполнить графические рисунки различных видов фактурных поверхностей.

Формат А-4, 1 лист; размер графических рисунков различных видов фактурных поверхностей 10х15см – 12 листов. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель. Черно-белое решение графического рисунка.

10. Контраст.

Контраст ((от фр. contraste) – максимальное различие, противоположность) – сопоставление каких-либо крайних значений. Контраст выражается в следующих видах: размерах, расположении, пластике формы, тона и цвета, приемов исполнения. При ярко выраженном контрасте рисунок приобретает динамизм и активное воздействие на зрителя.

Задание на тему «контраст»:

При выполнении данного задания бакалавр должен знать характеристики контраста.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм, используя один из видов контраста. Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

11. Нюанс.

Нюанс (от фр. nuance – оттенок, тень). Характерные виды нюанса – это минимальное различие качеств формы, размера, тона, цвета, фактуры. Например, в фактуре – это крупная и мелкая зернистость, в цвете оранжево-красные и красные оттенки и т.д. Нюанс является равновесием между частями рисунка композиции и способствует его цельности. Нюанс вносит сложность и тонкость в графику рисунка.

Задание на тему «нюанс»:

Бакалавру необходимо для выполнения задания знать характеристики нюанса.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм, используя один из видов нюанса.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь. Черно-белое решение графического рисунка.

12. Ахроматический цвет (Тон).

Ахроматический цвет. (Тон) – (от лат. tonus – тон, фр. tonalite – напряжение, ударение). Ахроматический цвет (тон) представляет собой одно из зрительных качеств поверхности формы, наряду с фактурой и текстурой. Ахроматический цвет (тон) имеет светлотный диапазон: светлый, средний, темный. Светлотный контраст придает рисунку композиции выразительность и целостность. Рисунок композиции контрастен при использовании двух крайних цветов белого, черного и среднего серого. При наличии группы ахроматических цветов от белого до среднего серого, рисунок композиции становится тонким, легким. От среднего серого до черного тона рисунок композиции сдержанный. В среднем диапазоне ахроматических цветов рисунок композиции – недостаточно выразителен.

Задание на тему «ахроматический цвет (тон)»:

Студенту для выполнения данного задания необходимо знать характеристики ахроматического цвета (тона).

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм в ахроматических цветах. Определить в ахроматическом графическом рисунке текстильной композиции главные светлотные отношения и пропорции площадей светлого, среднего и темного.

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель. Ахроматическое (тональное) решение графического рисунка.

13. Цвет.

Цвет (от англ. color, фр. couleur) – свойство объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. Цвет – это цветовой тон (желтый, красный, синий и т.д.), светлота, насыщенность и яркость. Цвет – средство гармонизации элементов композиции в текстильном рисунке. В самом широком значении цвет представляет собой сложную и динамичную совокупность градаций, взаимодействия, смешения, изменчивости тонов и оттенков. Цветовая система – колорит составляет красочную гамму, в которой варьируются краски по светосиле, яркости, насыщенности, а также используются отношения, градации, переходы тонов и оттенков, цветовые контрасты, основные и дополнительные цвета.

Гармоничные сочетания цветов делятся на четыре группы: однотоновые, родственные, родственно-контрастные, контрастные и дополнительные.

Однотоновые цвета – это цвета, полученные от смешения одного из хроматических цветов с белым и серым. Родственные цвета – цвета находящиеся в одной четверти круга между двумя соседними основными. Родственно-контрастные цвета – цвета находящиеся в 1/2 цветового круга, заключенных между двумя дополнительными основными цветами. Контрастные и дополнительные цвета – это наиболее сложный вид сочетаний. Дополнительные цвета в определенных пропорциях дают гармоничные сочетания, служат выбору третьего гармоничного цвета для любых двух других цветов.

Задание на тему «цвет»:

При выполнении данного задания студенту необходимо знать характеристики цвета, как работать с цветовым кругом и выполнять колорирование рисунка в любом диапазоне (однотоновых, родственных, родственно-контрастных, контрастных и дополнительных цветов).

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с использованием однотоновых, родственно-контрастных, контрастных и дополнительных цветов (по выбору).

Формат А-4, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, гуашь, темпера, акрил, акварель. Хроматическое решение графического рисунка.

Тема 1.2 Элементы графики.

1.Точка.

Точка – простейший элемент графики. Точка и точки используются при разработке любых изображений геометрических и растительных форм. С помощью точек, варьируя их плотность расположения, можно создавать изображение и иллюзию любой формы. Точка может быть различного масштаба: от мелкого до крупного. Она может переходить в пятно, и далее до больших участков фона различной конфигурации. Художественные свойства точки связываются со свойствами линии, пятна и цвета, вместе они образуют гармонично организованную графическую плоскость.

Задание на тему «точка»:

При выполнении данного задания студенту необходимо знать характеристики точки.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с применением графического элемента точки.

Формат А-3, 1 лист, А-2 (40х60см), 1 лист.

Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет; ахроматическое (тональное) решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета).

Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, акварель, гуашь, темпера. Техника выполнения: точка.

2. Линия.

Линия (лат. linea) является одним из важнейших графических средств текстильного рисунка. Линия создает каркас рисунка или сам рисунок от легкого до плотного, почти пятнового. Линия, используемая в качестве контура, имеет большое значение для текстильного рисунка. Линия создает пластический характер рисунка и участвует в очерчивании границ и внутренней разработке формы, не совпадая с контуром, придает форме легкость, или утяжеляет ее жестким контуром. В рисунке используются линии одинаковой и разной толщины. Элементы, выраженные активными линиями, могут создавать главную тему в композиции рисунка, а тонкие линии развивают второстепенную тему. Одним из вариантов использования линии в рисунке является штрих. Штриховые линии могут быть параллельными или перекрещивающимися, частыми или редкими, разными или одинаковыми по толщине. Они создают в рисунке фактуру поверхности и вносят разнообразие в решение пятна. Штриховые линии, при наложении их на несколько цветов рисунка, могут создавать дополнительные цветовые эффекты.

Задание на тему «линия»:

Для выполнения данного задания студенту необходимо знать характеристики линии.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с применением элемента графики линии.

Формат А-3, 1 лист, А-2 (40х60см), 1 лист. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет; ахроматическое (тональное) решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета).

Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель.

Техника выполнения: линия.

3.Штрих.

Штрих – элемент графического изображения и технический прием нанесения красящего вещества на плоскость бумаги. Штриховыми называют изображения, где доминирует штрих. Шесть основных типов линий можно применять в штрихе. Чаще всего используют линии одной светлоты с меняющейся толщиной. Штрих присутствует в изображениях с линией и редко применяется самостоятельно. Штрих передает фактуру, объем, цветовой тон, движение формы.

Задание на тему «штрих»:

Для выполнения данного задания бакалавру необходимо знать характеристики штриха.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с применением элемента графики – штриха.

Формат А-3, 1 лист, А-2 (40х60см), 1 лист. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет; ахроматическое (тональное) решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета).

Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акварель, акрил.

Техника выполнения: штрих.

4.Пятно.

В пятновой графике основным графическим элементом являются отличающиеся по цвету пятна. Пятно необходимо для построения ритмической основы композиции. Пятно можно представить группой точек, линий или штрихов, сближенных друг с другом, и образующих единое целое. Пятновое решение применяется для создания многоцветного рисунка, где пятно может составлять цветовую подкладку орнамента, на которую накладывается многоцветный или одноцветный графический рисунок. В рисунках, где пятно доминирует, может участвовать линия, которая помогает выявить форму пятна, придает ему точный, определенный характер. В другом случае, при пятновом силуэтном решении форм линия участвует только в разработке фона. Пятно может быть одинаковым по светлоте цветовому тону, насыщенности, но может иметь различные характеристики цвета.

Задание на тему «пятно»:

Для выполнения графического рисунка текстильной композиции бакалавру необходимо знать характеристики пятна.

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм с применением элемента графики пятна.

Формат А-3, 1 лист, А-2 (40х60 см), 1 лист. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет; ахроматическое (тональное) решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета).

Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель. Техника выполнения: пятно.

5.Текстильная композиция, построенная на сочетании нескольких элементов графики.

В текстильной композиции, построенной на сочетании нескольких элементов графики, одни элементы выступают как основные, другие как дополнительные, происходит определенное соподчинение элементов. Преобладание одних элементов над другими характерно для графических рисунков текстильных композиций.

Задание на тему «текстильная композиция, построенная на сочетании нескольких элементов графики».

Для выполнения графического рисунка текстильной композиции бакалавру необходимо знать характеристики всех элементов графики (точка, линия, штрих, пятно).

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм на сочетании нескольких элементов графики (точка, линия, штрих, пятно) (по выбору).

Формат А-3, 1 лист. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета). Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель. Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно.

Тема 1.3. Текстильная композиция из геометрических форм.

Для выполнения графического рисунка текстильной композиции из геометрических форм необходимо знать основные художественные средства и их характеристики.

Задание на тему «текстильная композиция из геометрических форм»:

Выполнить графический рисунок текстильной композиции из геометрических форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), в котором геометрическая форма является основным структурообразующим и смысловым содержанием. Главные геометрические формы должны быть выделены по масштабу, степени разработки рисунка, контрасту и конфигурации. Для создания целостного графического рисунка текстильной композиции из геометрических форм важно: найти пропорциональные отношения частей и целого, со-масштабность элементов и их взаимосвязь, определить композиционные ритмы и закономерности. Студенту необходимо применить для графического рисунка текстильной композиции выразительное колористическое решение.

Размер 110х70 см, 1 лист. Хроматическое решение графического рисунка. Схемы композиционных построений графических рисунков – размер 10х15см, 12 листов. Материал: бумага, карандаш, гуашь, темпера, акрил, акварель. Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно.

Методические рекомендации к Разделу 2.

Трансформация растительных и природных форм.

Тема 2.1. Зарисовки растительных и природных форм.

При выполнении зарисовок бакалавром проводится анализ растительных форм, выявляются их характерные особенности (конструкции, пластического и ритмического строя и т. д.) и осуществляется композиционный поиск на 2-3-х эскизах небольшого формата (10х15см). Одновременно с композиционным поиском через линейно-конструктивный (объемный) рисунок растительной и природной формы происходит подбор графического решения к каждой растительной и природной форме. После длительных и коротких линейно-конструктивных рисунков следует изучение линейной графики, а затем идет пятно (силуэт). Далее следует разнообразные их комбинации, точечные структуры и т.д.

1.Выполнить линейно-конструктивные (объемные) рисунки растительных и природных форм с листьями, (цветами, плодами) в различных поворотах, ракурсах. Формат А-4, 7 листов. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, пастель. Техника выполнения: линия, штрих, пятно.

2.Выполнить зарисовки растительных и природных форм, с отработкой деталей и фактуры поверхностей.

Формат А-4, 7 листов. Материал: бумага, карандаш, маркеры, тушь, гуашь, темпера, акрил, акварель, пастель. Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно.

Помимо ватмана для зарисовок могут применяться различные сорта бумаги. Например, для графики с тонкой прорисовкой деталей растительной формы – гладкая бумага, а для пятнового графического решения – бумага с шероховатой поверхностью.

Тема 2.2 Принципы построения замкнутой и открытой текстильных композиций.

1. Замкнутая композиция.

Построение замкнутой композиции происходит по принципу симметрии или асимметрии. В симметричном построении замкнутой композиции может использоваться одна или несколько осей симметрии. Композиционный центр (доминанта) выделяется группой из нескольких форм; контрастом разномасштабных форм; движением (динамикой), организованных вокруг центра форм; графической разработкой форм; тональным и цветовым контрастом. При построении замкнутой

композиции возможно наличие полей. В этом случае композиция имеет четкие границы, где все элементы композиции связаны между собой в единое целое.

Задание на тему «принципы построения замкнутой композиции»:

Для выполнения данного задания студенту необходимо знать принципы построения замкнутой текстильной композиции.

1.Выполнить графический рисунок замкнутой композиции из геометрических форм с несколькими осями симметрии, организовать композиционный центр – доминанту.

Размер 15х15 см, 4 листа; 30х30 см, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, гуашь, темпера, акрил, акварель. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета). Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно.

2. Открытая композиция.

В открытой композиции заполнение фона может быть различным. В одном случае это уходящие за пределы плоскости листа элементы, которые легко представить вне композиции, в другом – это открытое поле фона, в которое погружается фокус композиции, дающий развитие движению соподчиненных элементов. Открытая композиция центробежна и тяготеет к поступательному движению или движению по расширяющейся траектории. Она может быть сложной, уходящей от центра. Чаще всего центр композиции отсутствует. Композиция состоит из множества равноправных центров, заполняющих поле изображения.

Задание на тему «принципы построения открытой композиции».

Бакалавру необходимо знать принципы построения открытой текстильной композиции для выполнения данного задания.

1.Выполнить графический рисунок открытой текстильной композиции из геометрических форм с уходящими за пределы плоскости листа элементами.

2.Выполнить графический рисунок открытой текстильной композиции, состоящий из множества равноправных центров, которые заполняют открытое поле фона.

Размер 15х15 см, 4 листа; 30х30 см, 1 лист. Материал: бумага, карандаш, маркеры, гуашь, темпера, акрил, акварель. Черно-белое решение графического рисунка плюс цвет (1-3 цвета). Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно.

2.3 Текстильная композиция из растительных и природных форм.

Текстильная композиция из растительных и природных форм состоит из структуры (замкнутой, открытой), которая включает в себя растительный мотив и геометрическую форму. Растительный мотив является основным структурообразующим и смысловым содержанием композиции. Бакалавру необходимо выявить характерные особенности растительной формы в сочетании с геометрией, учитывая общую архитектонику композиции и предложить выразительное колористическое решение. Соотношение элементов композиции, их размеры и ориентация определяются студентом на основе общего композиционного замысла.

Задание на тему «текстильная композиция из растительных и природных форм».

Бакалавру необходимо знать основные художественные средства, их характеристики и принципы построения замкнутой и открытой композиций.

Для выполнения графического рисунка замкнутой и открытой текстильных композиций студенту необходимо показать взаимоотношение частей и целого, со-масштабность элементов и их взаимосвязь, определить в графическом рисунке

композиционные ритмы и закономерности, определить тональные и колористические отношения.

1.Выполнить графический рисунок замкнутой текстильной композиции из растительных и природных форм.

2.Выполнить графический рисунок открытой текстильной композиции из растительных и природных форм.

Размер 110х70 см, 1 лист, размер 15х15 см, 8 листов. Хроматическое решение графических рисунков. Материал: бумага, карандаш, маркеры, гуашь, темпера, акрил, акварель. Техника выполнения: точка, линия, штрих, пятно и их сочетания.