

предметной формы («функциональная», «технологическая», «декоративная», «утилитарная» и т.д.).

Средства композиции в проектировании. Понятие и виды композиции. Пространственная форма и ее свойства (геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Пропорции, контраст, нюанс, тождество. Масштабность. Ритм. Модуль. Симметрия. Композиция плоскости. Композиция пространства. Статические и динамические композиции.

Специфика дизайнерского видения. Смысл и содержание деятельности дизайнера. Жанры и типы дизайнерской работы: канонический и проектный тип деятельности. Специфика проектного образа в дизайне. Художественное и композиционное моделирование целостных объектов. Эстетическое смыслообразование: формирование объекта по законам целостности, гармонии и выразительности. Проектирование как программирование и как прогнозирование. Дизайнерский проект как «проект-программа» и «проект-будущее». Соотношение личностных и профессиональных качеств дизайнера. Проблемы воспроизводства профессии.

Программу составил:

Климов В.П., к. пед. наук, профессор ХПИ РГПШУ

1.2 РИСУНОК

Рисунок является древнейшей и одной из самых значительных форм познавательно-творческой деятельности человека. По своей содержательной составляющей рисунок может обосновано претендовать на роль *универсальной эмпирической естественнонаучной дисциплины*.

Функциональность рисунка сопряжена со многими жизненно важными сторонами человеческой деятельности. Особое значение она имеет для дизайна. Несмотря на стремительно развивающиеся компьютерные технологии визуализации, рисунок до сих пор остается актуальной, более того, жизненно важной формой изобразительной деятельности. Рисование «от руки» - это не только наглядный способ графической передачи объектов окружающего мира, наших замыслов, впечатлений и представлений, но и специфическая, обусловленная (в определенной степени) кинестетическим фактором мыслительная деятельность, которая является основой творческого развития человека.

Для будущего педагога профессионального обучения (специализация Арт-дизайн) во «главу угла» должно быть поставлено не только получение пропедевтических знаний, умений и навыков в области рисунка, но и формирование профессиональных умений и навыков рисования. Этот аспект подготовки студента следует реализовать посредством того вида (жанра) рисунка, который

обозначен как *эскизный рисунок*. Эскизный рисунок предоставляет возможности: быстрой фиксации натуральных впечатлений, анализа натуральных объектов, творческого поиска и разработки пластических идей, схематизации натуральных и проектируемых объектов и др. Освоение эскизного рисунка для практической (педагогической и проектной) деятельности арт-дизайнера является *целью данной учебной дисциплины*.

Задачами дисциплины являются:

- Освоение линейного и тонального эскизного рисунка.
- Овладение методом короткого рисунка.
- Овладение навыками аналитического эскизного рисунка.
- Овладение фактурным изображением и методом рисунка по памяти.
- Приобретение умений и навыков эскизного изображения биоформы, предметного мира, антуража (окружения), ландшафта, интерьера, архитектурной среды, фигуры человека и др.

Самостоятельную работу студентов следует связать с методом проектов, что позволит им приобрести необходимые умения и навыки творческой деятельности.

При реализации курса важно учитывать также то, что рисунок является информационно-технологической основой отраслевой подготовки для таких дисциплин как живопись, пластическая анатомия, формообразование, проектирование, а также для всех дисциплин специализации и практикума по профессии.

Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Рисунок» для студентов очной формы обучения представлены в таблице 3

Таблица 3

Объем учебной работы, перечень и сроки контрольных мероприятий	Количество часов
1. Виды и объем учебной работы в ч.	
1.1. Общая трудоемкость дисциплины	380
1.2 Аудиторные занятия	164
1.2.1. Лекции	-
1.2.2. Практические занятия	-
1.2.3. Лабораторные работы	164
1.3. Самостоятельная работа	216
1.3.1. Курсовой проект (работа)	-
1.3.2. Контрольная работа	-
1.3.3. Расчетно-графическая работа	-
1.3.4. Другие виды самостоятельной работы: зарисовки (тональные и линейные) биоформы, антуража, городской среды, композиция фигуры человека (стаффаж, модульор) с использованием различных графических техник, фактурного изображения, рисунка по памяти	216
2. График изучения дисциплины	
2.1. Курс	I, II
2.2. Семестр	1,2,3
2.3. Экзамен (семестр)	-
2.4. Зачет (семестр)	1,2,3

Содержание тем (разделов) дисциплины

I семестр

Введение. Предмет и задачи рисунка. (2 часа) Методологические, методические, технологические основы рисунка. Функции рисунка. Типы и виды модели рисунка. Функции рисунка. Законы и правила изображения. Техника и материалы рисунка.

Зарисовки геометрических тел. Эскизное перцептивное и аналитическое изображение основных геометрических тел (линейная модель). Шаговый алгоритм рисунка. Линия и тон в эскизном рисунке.

Тональный рисунок натюрморта из 3-4-х геометрических тел (10 часов). Особенности рисунка геометрических тел. Правила прямой перспективы. Структура тональной модели.

Тональный рисунок из 3-4 – бытовых предметов с ясно выраженной геометрической основой формы (10 часов). Правила прямой и воздушной перспективы. Анализ предметов на основе геометрического метода. Целостность перцептивно-аналитического тонального рисунка.

Эскизный перцептивный и аналитический рисунок предметов интерьерной среды (5 часов). Особенности эскизного рисунка. Линия и тон в эскизном рисунке. Компановка (моноцентрическая и полицентрическая) листа (формата).

Эскизный аналитический рисунок фрагмента интерьерной среды без предметного наполнения (архитектурного интерьера). Правила построения внутреннего пространства с одной и двумя точками схода.

Эскизный аналитический рисунок фрагмента интерьерной среды с предметным наполнением (5 часов). Правила построения внутреннего пространства в прямой перспективе. Компановка листа (формата). Формирование графической манеры в рамках эскизного рисунка.

Эскизный аналитический рисунок большого (вестибюль, зрительный зал и др.) интерьерного пространства без предметного наполнения (8 часов). Навыки построения внутреннего пространства с одной и двумя точками схода.

Эскизный аналитический рисунок большого интерьерного пространства с предметным наполнением (12 часов). Навыки анализа внутренней предметно-пространственной среды.

Эскизный композиционный рисунок интерьерной среды на заданную тему (15 часов). Особенности композиционного эскизного рисунка. Формирование навыков сочинения рисунка.

Самостоятельная работа: альбомы перцептивных, аналитических и композиционных зарисовок (линейных, тональных в различных графических техниках и фактурах) биоформы, антуража.

II семестр

Эскизы, аналитические зарисовки схематического манекена (12 часов). Пропорции фигуры человека.

Эскизные композиционные зарисовки схематического манекена в интерьерной среде (12 часов). Человеческая фигура как масштабный модуль внутреннего пространства.

Аналитический рисунок архитектурной детали (линейная модель) (8 часов). Методика анализа архитектурной формы.

Тональный рисунок архитектурной детали (12 часов). Целостность перцептивно-аналитического тонального изображения.

Эскизные зарисовки гипсовой головы человека (перцептивные и аналитические) (6 часов). Пропорции головы человека.

Эскизные зарисовки гипсовой фигуры человека (перцептивные и аналитические) (10 часов). Пропорции фигуры человека.

Самостоятельная работа: альбомы перцептивных, аналитических и композиционных эскизных зарисовок городской среды, природной среды с использованием различных графических техник, фактурного изображения, рисунка по памяти.

III семестр

Эскизная презентация интерьерной или экстерьерной среды на заданную тему (с включением стаффажа) (30 часов). Формирование навыков комплексного проектирования предметно-пространственной среды в рамках эскизного предложения.

Самостоятельная работа: альбомы перцептивных, аналитических, композиционных (стаффаж, модуль, свободная композиция) эскизных зарисовок фигуры человека.

Рекомендуемая литература.

Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению [Текст] / М. Изобразительное искусство, 1985 – 152 с.

Барщ А. наброски и зарисовки [Текст] / А. Барщ. - М. : Изобраз. искусство, 1970. – 143 с.

Ватагин В. Изображение животных [Текст] / В.Ватагин. - М. : Изобраз. искусство, 1957 – 132 с.

Жилкина З.В. Кафедра рисунка – абитуриенту [Текст] / З.В. Жилкина. - М. : Архитектура-С, 2005. – 128 с.

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка [Текст] / Н.Г. Ли. - М. :ЭКСМО, 2007. - 408 с.

Рисунок : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов.[Текст] / под ред. А.М. Серова. - М. : Просвещение, 1975. – 271 с.

Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию [Текст] / Н.Н.Ростовцев. – М. : Просвещение, 1982. – 240 с.

Ростовцев Н.Н. Академический рисунок [Текст] / Н.Н.Ростовцев. - М. :Просвещение, 1995. – 239 с.

Симпсон А. Рисунок: смотреть и видеть [Текст] / А. Симпсон. - М. : АСТ : Астрель, 2005. – 102 с.

Тихонов С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подресков. – М. : Стройиздат, 1996. – 296 с.

Чинь. Архитектурная графика: пер. с англ. [Текст] / Чинь, Д.К. Франсис. - М.: АСТ : Астрель, 2007. – 215 с.

Программу составили:
доц. каф. ИД Степанов А.В., доц. каф. ДПИ Степанова Т.М.

1.3 ЖИВОПИСЬ

Цель дисциплины: формирование визуально-образного мышления будущего дизайнера-педагога в рамках цвета как системы.

Цвет – одно из важнейших средств отображения окружающей действительности, освоения и проектирования предметно-пространственной среды. Подготовка студентов в рамках дисциплины «Живопись» предполагает решение *задач* по обучению колористической деятельности в теоретическом и практическом аспектах на четырех практико-педагогических уровнях.

Первый уровень связан с так называемым открытым, или апертурным цветом, поэтому его можно обозначить как *апертурный*. Он основан на использовании чистого материала (краски), поиске цветовой гармонии через комбинации открытого цвета. Преобразования цветового материала на апертурном уровне определяются понижением насыщенности и светлотности цветового тона за счет разбела и частичной ахроматизации (добавления черного и др.).

Второй уровень освоения цвета – *природный*, который характеризуется изучением природных цветовых состояний. Природный цвет отличается сложносоставностью, его компоненты образуют разнообразные по смыслу и гармонии комбинации, раскрывающиеся в бесконечном множестве цветовых форм и их пространственных взаимодействий. Освоение природного цвета в учебном процессе реализуется через изображение (натурное) природных объектов (биоформа, зооформа, человек, среда, природные материалы и др.).

Третий уровень освоения цвета обусловлен культуротворческой деятельностью человека и охватывает все многообразие рукотворного предметного мира. Это предметы быта, интерьер, произведения искусства, архитектурные сооружения и т.д. Данный уровень можно обозначить как *аналоговый*, т.к. в нем раскрываются миметические аспекты сходства и соответствия с изучаемыми образами. Реализуется аналоговый уровень освоения цвета через изображение (в основном, натурное) предметного мира, копий, аналитических этюдов и т.д.