

7. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АРТ-ДИЗАЙНА

«Композиционные основы арт-дизайна» - новая учебная дисциплина в образовательном пространстве не только Российского государственного профессионально-педагогического вуза, но и Российской Федерации. Поэтому данная учебная программа носит в определенной степени экспериментальный характер.

Цель дисциплины: композиционное освоение категорий, средств, приемов и технологий образного проектирования на основе «театрализованного» подхода к осуществлению синтеза межвидовых образных средств искусства и дизайна (вербальных, визуальных, аудиальных).

Наполненность содержания дисциплины определена следующими ключевыми понятиями: *универсальность; актуальность; ориентированность на практику; востребованность.*

Универсальность содержания, в свою очередь, определяется расширенной областью проектирования образов: *ювелирные и декоративно-прикладные изделия; объекты предметно-пространственной среды; действия; виртуальные объекты.*

Актуальность содержания связана с тенденцией возникновения тех или иных объектов арт-дизайна в социальной среде. Процесс образного проектирования возникающих (эмерджентных) объектов уже сам по себе объективно определен практикой, что и дает основания считать арт-дизайн-проектирование практически востребованным видом деятельности.

Идея универсальности дизайна, раскрывающая через видовую тематику заложенных в учебную программу объектов проектирования, может быть реализована только в интеграции содержания дисциплины «Композиционные основы арт-дизайна» с такими базовыми дисциплинами как «Рисунок», «Живопись», «Формообразование», «Компьютерный дизайн», «Проектирование», «Сценарное моделирование» и др.

Большую роль в формировании композиционных навыков арт-дизайнера играет синтез образных средств – вербальных, визуальных, аудиальных, который раскрывается посредством идеи театрализации проектируемой среды. Данный подход является для арт-дизайнера ведущим и его реализацию в процессе освоения учебной дисциплины следует связать с основными *задачами.*

Необходимо также сконцентрировать усилия на освоении композиционного проектирования мультимедийных форм, которые играют значительную роль в современной информационной системе.

Процесс композиционного проектирования декоративных и синтезированных арт-объектов в плане освоения учебной дисциплины связан с эскизированием как в рамках «ручной работы», так и в «компьютерной версии».

Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Композиционные основы арт-дизайна» для студентов очной формы обучения представлены в таблице 7

Таблица 7

Объем учебной работы, перечень и сроки контрольных мероприятий	Количество часов
1. Виды и объем учебной работы в ч.	
1.1. Общая трудоемкость дисциплины	553
1.2. Аудиторные занятия	256
1.2.1. Лекции	32
1.2.2. Практические занятия	42
1.2.3. Лабораторные работы	166
1.3. Самостоятельная работа	297
1.3.1. Курсовой работа	100
1.3.2. Контрольная работа	-
1.3.3. Расчетно-графическая работа	-
1.3.4. Перевод упражнений и проектных решений в компьютерную графику	197
2. График изучения дисциплины	
2.1. Курс	IV, V
2.2. Семестр	7,8,9
2.3. Экзамен (семестр)	9
2.4. Зачет (семестр)	7,8
2.5. Курсовой проект (семестр)	8
2.6. Контрольная работа (семестр)	-

Содержание дисциплины.

№	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия
1	Синтез образных средств как композиционная основа дизайна		
1.1.	Арт-дизайн: понятие, функциональность, содержание.		
	Понятие дизайн. Типология дизайна. Арт-дизайн в системе дизайна. Виды арт-дизайна. Содержание деятельности арт-дизайнера.	-	-
1.2.	Театрализация среды как основа арт-дизайн проектирования.		
	Исторический аспект театрализации среды: театрализация среды как понятие дизайна. Проявление театрализации среды: театрализация архитектурной формы; среда как художественный образ; сценография среды как места проведения зрелищных, торговых и др. социальных ме-	-	-

	роприятий.		
1.3.	Образное мышление и его категории		
	Образное мышление как понятие. Категории образного мышления: аллегория, метаморфоза, метонимия, метаморфоза, аллюзия, интерпретация, цитата, контекст. Роль образного мышления в проектной деятельности.	Выполнить ряд упражнений (графических) на копирование примеров перечисленных категорий образного мышления. Упражнения форматировать в пределах А5 (каждое). Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.	Выполнить ряд самостоятельных графических композиционных упражнений на перечисленные категории образного мышления. Упражнение форматировать в пределах А5 (каждое). Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь.
1.4.	Арт-дизайн как область межвидового синтеза образных средств искусства: вербальных, звуковых, визуальных.		
	Виды искусств: пространственные, временные, пространственно-временные, их специфика и средства. Синтез образных средств (вербальных, звуковых, визуальных) в рамках проектирования арт-дизайн-объектов. Принцип мизансценирования в формировании функционально-пространственных схем. Звуковая среда. Световая среда.	Выполнить ряд графических композиционных упражнений-заданий (эскизов) на формирование функционально-пространственных схем, используя принцип мизансценирования. Темы: парад, шествия, ярмарка, фестиваль и др. Материалы: бумага А4, карандаш.	Выполнить ряд графических композиционных упражнений-заданий (эскизов) на формирование: <ul style="list-style-type: none"> • Пространственной среды (интерьерной, экстерьерной) с включением звуковых (музыкальных, шумовых) средств. • Пространственной среды (интерьерной, экстерьерной) с включением световых средств.
2	Композиция декоративных арт-объектов		
2.1.	Композиция плоскостных декоративных арт-объектов		
	Роль дизайнера в формировании материальной среды. Предмет и образ. Декоративность как понятие. Композиция декоративной графики, декоративной живописи, панно и др.	Выполнить ряд декоративно-графических эскизов (форэскизов) на основе аналогов. Выполнить ряд декоративных живописных эскизов на основе аналогов. Выполнить ряд эскизов (форэскизов) панно на основе аналогов. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь и др.	Выполнить ряд графических композиционных эскизов (форэскизов). Выполнить ряд живописных композиционных эскизов (форэскизов). Выполнить ряд композиционных эскизов (форэскизов) панно. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь.

2.2.	Композиция объемных декоративных арт-объектов		
	Образно-предметное творчество. Композиция ювелирных изделий, декоративной скульптуры, объемных объектов декоративно-прикладного назначения (посуда, мебели, осветительных приборов, ширм, перегородок, аксессуаров интерьера и др.	Выполнить ряд графических заданий-упражнений на основе анализа: <ul style="list-style-type: none"> • Ювелирных изделий; • Декоративной скульптуры, • Декоративно-прикладных и декоративных объектов. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь и др. 	Выполнить ряд графических композиционных эскизов: <ul style="list-style-type: none"> • Ювелирных изделий; • Скульптуры; • Прикладных объектов. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь и др.
3	Композиция синтезированных арт-объектов		
3.1.	Пространственные синтезированные арт-объекты		
	Композиция пространственных арт-объектов: инсталляций, интерьеров, экстерьеров, среды. Синтез слова, звука, света, цвета, формы. Семантика среды.		Выполнить ряд графических композиционных эскизов (форэскизов) по проектированию: <ul style="list-style-type: none"> • Инсталляций; • Интерьеров; • Экстерьеров; • Городской среды; • Ландшафта. Использовать синтез средств. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь и др.
3.2.	Пространственно-временные арт-объекты и действия.		
	Динамичность среды. Кинематический и кинетический подходы в формировании среды, средовых объектов. Действия, взаимодействия человека и среды (предметной, природной, естественной и искусственной, световой, музыкальной звуко-шумовой и др.).		Выполнить ряд графических композиционных эскизов (форэскизов) по проектированию: кинетического арт-объекта; акции; массового действия. Использовать синтез средств. Материалы: бумага А3, карандаши, тушь, пастель, акварель, гуашь и др.

Материалы, техника: бумага, картон, самоклеящаяся пленка, краски (акриловые и др.), клей, коллаж, ассамбляж и др.

Рекомендуемая литература.

Браиловская Л.В. «Арт-дизайн. Красивые вещи «hand-made» [Текст] / Л.В. Браиловская– Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 176 с.

Волкотруб И. Основы комбинаторики в художественном конструировании [Текст]: учеб. пособие / И.Волкотруб – Киев, 1986. – 230 с.

Денисов В.С. Восприятие цвета [Текст]/ В.С. Денисов, М.В. Глазова. – М. : Эксмо, 2008. – 176 с.

Иттен И. Искусство цвета [Текст]/ И. Иттен – М.: Изд. Д. Миронов, 2000. – 170 с.

Иттен И. Искусство цвета [Текст]/ И. Иттен – М.: Изд. Д. Миронов, 2000. – 170 с.

Маргулис Д. PHOTOSHOP для профессионалов. Классическое руководство по цветоведению [Текст] /И. Маргулис. – М.: СТВ-Медиа, 2001. – 177 с.

Морган, Тони. Визуальный мерчандайзинг [Текст] / Морган, Тони. – М. : «РИПОЛ классик», 2008. – 208 с.

Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна [Текст]/ О.И. Нестеренко.– М. : Мол. гвардия, 1994. – 250 с.

Стили в интерьере. – СПб: Изд-во : Диля, 2006 – 56 с.

Устин В.Б. Композиция в дизайне: учеб. пособие [Текст]/ В.Б. Устин– М.: АСТ : Астрель, 2007. – 239 с.

Цвет в интерьере. Золотые правила дизайна [Текст] /авт.-сост. А.С. Мурзина. – Мн.: Харвест, 2006. – 242 с.

Программу составили:

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

8. СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Учебная дисциплина «Сценарное моделирование» впервые вводится в курс обучения дизайнеров. Функционирование сценарного моделирования как литературно-графической технологии проектирования, используемой на этапе выявления возможных целей, подцелей, разработке планов, проектных программ и т.д., доказало свою эффективность на практике. Современные процессы проектирования в определенной степени начинают зависеть от успешной работы проектировщиков на этапе вербально-графического поиска, что позволяет считать сценарное моделирование существенной составляющей обучения дизайну.