

**Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат : ba60661853ff4e4ed072e96f287dec042ccdeda6

Владелец : Бельский Сергей Михайлович

Действителен с 31.10.2022 по 31.01.2024

Факультет психологии, журналистики и дизайна

Утверждаю:
Ректор АНО ВО «ВГИ»
С.М. Бельский
«19» мая 2023 г.

**Учебно-методический комплекс по дисциплине
«ПРОПЕДЕВТИКА»**

ФГОС ВО: Дата утверждения, № приказа	13 августа 2020г. Приказ №1015
Направление (шифр и название)	54.03.01 «Дизайн»
Квалификация (степень)	Бакалавр
Дата принятия, № протокола Ученого совета	19 мая 2023 г. Протокол №2 11

Волгоград 2023 г.

**Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОПЕДЕВТИКА»

**Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа бакалавриата
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн**

**Направленность (профиль) программы:
Графический дизайн (11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия
(в сфере дизайна))**

Форма обучения очная, очно-заочная

Волгоград 2023 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Пропедевтика» является формирование целостного комплекса системных теоретических практических знаний, умений и навыков в области изучения пропедевтики, от замысла до воплощения в материале; развитие специфики дизайнерского мышления, включающего конкретно-образную мыслительную деятельность, пространственное воображение, ассоциативное мышление, навыки обобщения и абстрагирования образов.

В процессе освоения дисциплины студент готовится к решению следующих профессиональных задач:

- изучение первичных графических элементов композиции и основных принципов ее организации;
- изучение типологии и взаимодействия композиционных средств;
- изучение и анализ художественно-технологических особенностей отдельных видов искусства с позиций основ композиции;
- формирование первичных представлений о знакообразовании;
- формирование умений и навыков создания образной выразительности композиции;
- формирование умений и навыков создания знака-символа в графическом дизайне;
- развитие потребности в осмыслении и творческой трансформации наследия искусства с учётом современных условий;
- развитие навыка систематического повышения уровня профессиональной подготовки и мастерства в области пропедевтики;
- развитие потребности трансляции в современное художественно-культурное и информационное пространство результатов творческой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Пропедевтика» относится к Блоку 1 обязательной части основной профессиональной образовательной программы бакалавра.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими универсальными компетенциями:

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

- 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-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
- ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды,

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- ПК-1. Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
- ПК-3. Способен учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

Результаты обучения (компетенции ФГОС)	Составляющие результатов обучения
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p>Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного анализа.</p> <p>Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный подход для решения поставленных задач.</p> <p>Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач</p>
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-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	<p>Знать: основные доступные точки получения информации (библиотеки, интернет, музеи) и уметь работать с ними;</p> <p>Уметь: самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу: собирать нужный материал, обрабатывать, подвергать анализу, делать выводы или заключения;</p> <p>Владеть: средствами как простого, так и сравнительного анализа.</p>
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции,	<p>Знать: основные способы проектирования и моделирования различных дизайн объектов;</p> <p>Уметь: применять различные навыки, полученные на смежных дисциплинах при создании дизайн-объектов;</p>

художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	Владеть: линейно-конструктивным рисунком, колористикой, современными шрифтами, проектной графикой.
ПК-1 Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать: основные способы закрепления предварительных идей для будущего проекта (скетчинг, кроки графические чертежи) и этапы его дальнейшей разработки;</p> <p>Уметь: применять знания, полученные по смежным дисциплинам (теория композиции, цветоведение, техники графики и др.) при проектировании объектов графического дизайна;</p> <p>Владеть: необходимыми навыками рисунка, основными приемами компоновки, шрифтом, типографикой.</p>
ПК-3 Способен учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	<p><i>Знать:</i> методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции; основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p><i>Уметь:</i> разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д. с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p> <p><i>Владеет:</i> создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p>

4. Объем учебной дисциплины «Пропедевтика»

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часа, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем, лекционные занятия – 68 часов, практические занятия – 84 часов, промежуточная аттестация – Зачет с оценкой, экзамен, трудоемкость экзамена - 36 часов, зачета с оценкой – 4 часа.

Самостоятельная работа – 204 часов.

Курсовая работа предусмотрена

5. Содержание дисциплины (очная форма обучения)

5.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов			
		Контактная работа		самост. работа	всего
		лекции	Практические занятия		
1.	Тема 1. Введение. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.	4	4	12	22
2.	Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.	4	6	12	22
3.	Тема 3. Цвет в уникальной графике.	4	6	12	22
4.	Тема 4. Техники печати в массовой графике.	4	6	12	22
5.	Тема 5. Полиграфическая промышленная печать.	2	4	12	18
6.	Тема 6. Роль цвета в печатной графике.	4	6	12	20
7.	Тема 7. Сферы бытования печатной графики.	4	-	12	16
8.	Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.	4	6	12	22
9.	Тема 9. Колорит в произведениях живописи.	4	6	12	22
10.	Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.	4	4	12	20
11.	Тема 11. Материалы объемно – пространственных видов искусства.	4	6	12	22
12.	Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка.	4	4	12	20
13.	Тема 13. Монументальные и станковые формы скульптуры.	4	4	12	20
14.	Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности.	4	4	12	20
15.	Тема 15. Типы пространственных структур.	4	6	12	22
16.	Тема 16. Синтез искусств.	4	6	12	22
17.	Тема 17. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства.	4	6	12	22
18.	Тема 18. Дизайн.	2	-	-	2
	Итого	68	84	204	356
	Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен)			Зачет с оценкой Экзамен	4 36
ИТОГО:					396

5.2. Содержание лекционных занятий.

Тема 1. Введение. Материалы и инструменты графического дизайна. Первичные графические элементы.

Пропедевтика – дисциплина, основанная на изучении элементарных форм пространственно-пластического мышления: плоскость, пятно, линия, цвет, масса, объем, пространство. Выделение их в структуре художественных произведений различных видов искусства. Раскрытие характера взаимосвязи между замыслом, формой и технологией в процессе практических занятий.

Исторические предпосылки возникновения различных видов изобразительного искусства. Творческое освоение человеком природных материалов в ходе его исторического развития. Роль научных и технических открытий. Расширение диапазона используемых материалов, инструментов, технологий изобразительного искусства в связи с поступательным развитием человеческого общества.

Графика как основа изобразительного языка всех видов изобразительного искусства. Графика уникальная и массовая. Инструменты. Материалы. Первоэлементы графики (точка, линия, пятно). Виды рисунка: линейный, тональный, комбинированный и др.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.

Методы, техники, приемы и средства графического моделирования объекта. Две группы графических материалов. По своему назначению графические работы подразделяются на такие виды: Станковая графика. Как вид искусства приближена к живописи, так как передает видение и эмоциональный мир художника. Причем мастер достигает этого не за счет многообразия палитры красок и различных техник их нанесения на холст, а с помощью линий, штрихов, пятен и тона бумаги. Прикладная графика как вид изобразительного искусства. Примеры ее окружают нас повсюду, она имеет конкретное предназначение. Например, иллюстрация книг помогает читателю легче воспринимать ее содержание, плакаты и афиши несут знания или рекламную информацию. Сюда же относятся этикетки на товары, оформление конвертов, марок, карикатуры и многие другие.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 3. Цвет в уникальной графике.

Собственный цвет используемых материалов. Однотонный рисунок. Рисунок цветными материалами (пастель, гуашь, акварель). Комбинированные техники графических изображений. Сферы применения цветной и комбинированной графики. Цвет в графике в отличие от живописи чаще играет вспомогательную роль. Материалы графики разнообразны, но, как правило, основой является бумажный лист. Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Бумага - предопределяет классическую роль белого фона, на котором значительную выразительность обретают линия и пятна; при этом монохромное изображение на контрастном белом фоне формирует особую эстетическую систему, что позволяет охарактеризовать графику как искусство «белого и черного». Но это вовсе не исключает богатой полихромии или подцветки плоскостей в зависимости от творческого замысла художника и выбора им материалов (цветная бумага, цветные карандаши, акварель, и т.п.). Главное средство графики - рисунок (пластика - в скульптуре, цвет - в живописи). Рисунок - изображение, выполненное от руки. На глаз, с помощью графических средств: контурной линии, штриха и пятна. Рисунок (как художественно-выразительное средство) используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он применяется в более чистом виде. Рисунок демонстрирует характер, темперамент, настроение художника. Рисунок обычно черно-белый, в отдельных случаях цветной. Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования, темам и жанрам, технике и характеру исполнения. Рисунок - изображение,

выполненное от руки. На глаз, с помощью графических средств: контурной линии, штриха и пятна. Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования, темам и жанрам, технике и характеру исполнения

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 4. Техники печати в массовой графике.

Репродукционные формы графики. Понятие печатной формы. Материалы печатной формы (медь, цинк, литографский камень, дерево и пр.) Способы получения изображения на печатной форме: химическая обработка (травление) и вырезывание. Тираж в массовой печатной графике. Виды печати (высокая, плоская, глубокая).

Гравюрой (от фр. «graver» - вырезать) называют вид графического творчества, где рисунок сначала вырезается или вытравливается на доске (деревянной, металлической или из другого материала), а затем оттискивается с доски на бумагу. Гравированием (от фр. – вырезать) называется процесс создания печатной формы в ряде техник. Процесс гравирования присущ ксилографии, резцовой гравюре, офорту, линогравюре, гравюре на картоне и некоторым другим техникам. Гравюрой так же называются произведения графики, отпечатанные с гравированной печатной формы. Гравюра является производной от эстампа, ибо вбирает в себя техники, непосредственно связанные с вырезанием или травлением.

Гравюра может быть высокой, или выпуклой, если черные (печатающие) штрихи рисунка оставляют на доске нетронутыми, а промежутки между ними вырезают. Если же печатающие штрихи прорезают (или протравливают) вглубь, а промежутки оставляют нетронутыми – гравюра называется глубокой, или углубленной. В первом случае печатную краску наносят на поверхность доски, во втором – забивают внутрь штрихов, а с поверхности доски стирают. К высокой гравюре относится гравюра на дереве, линолеуме, картоне, к глубокой – разные виды гравюры на металле: резцовая гравюра, офорт и другие.

Гравюра принадлежит столько же искусств, сколько и печатному делу, полиграфии. Из двух разновидностей гравюры развились два основных способа печати: высокая и глубокая. Позже к ним присоединились другие способы.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 5. Полиграфическая промышленная печать.

Типы и способы воспроизведения изображения в полиграфии (офсет, фотомеханическая печать, факсимильная печать, цинкография и др.). Полиграфическую продукцию всегда было принято делить на несколько основных групп:

1. **Представительская продукция.** К данной полиграфической продукции принято относить визитки, папки, блокноты, конверты, приглашения, фирменные бланки. Данная продукция необходима для нормального функционирования любой фирмы и компании. Поэтому ее еще называют *деловой полиграфической продукцией*. Выполняется она, как правило, в фирменном стиле компании, который поднимает имидж компании в глазах партнеров и потенциальных клиентов, способствует росту популярности и узнаваемости компании и производимой ею продукции на рынке. Нельзя не добавить, что за последние годы, роль *деловой печатной продукции* несколько расширилась - деловая печатная продукция, изготовленная в фирменном стиле, выполняет еще и рекламные функции.

2. Следующая группа - это **книжно-журнальная продукция**. Печатается она, как правило, большими тиражами в крупных типографиях. К данной полиграфической продукции относится печать книг, учебников, журналов и т.д.

3. **Рекламная продукция.** Данная группа продукции, пожалуй, является самой многочисленной по видам предлагаемых рекламных печатных изделий: это листовки и флаеры, буклеты, брошюры и каталоги, этикетки, листовки в конвертах и без, плакаты, афиши и постеры и т.д. POS-материалы можно также отнести к рекламной печатной продукции, работающей непосредственно на местах продаж, и стимулирующей покупателя к покупке какого-либо

продукта. Рекламная продукция - самая разнообразная продукция по своему воплощению, ведь у нее очень непростая задача - привлечь внимание потенциального клиента, заинтересовать его, донести информацию о предлагаемом товаре и услуги. Поэтому специалисты в области рекламы вынуждены постоянно придумывать новые виды рекламной продукции, способной заинтересовать и удивить потенциальных клиентов компании, привлечь их внимание. Типографиям же, чтобы изготавливать конкурентоспособную рекламную продукцию, приходится искать способы и возможности воплощения в жизнь самых необычных дизайнерских идей.

4. Календарная продукция. *Календари* - самая многофункциональная полиграфическая продукция. Каких только функций не выполняют календари: это контроль за временем и планирование дел, это замечательное украшение офиса, замечательный подарок и эффективный рекламоноситель. Недаром календарь является очень популярной полиграфической продукцией. Уже в течение 16-ти лет печать календарей как по индивидуальным заказам, так и оптом, является одним из ведущих направлений деятельности нашей компании. Мы в тонкостях знаем процесс изготовления календарей, поэтому предлагаем Вам изготовление всех видов календарей: листовых календарей, настенных календарей и настольных перекидных календарей, самых популярных календарей для офиса - квартальных календарей, удобных и привлекательных календарей-домиков и календарей-пирамидок, и, конечно же, наших верных маленьких помощников - карманных календарей. Мы выпускаем табель-календари, необходимые бухгалтерам, календари для садоводов и огородников, православные календари с указанием всех постов и праздников. Выпускаем мы также и нестандартные "имиджевые" календари с использованием вырубных форм и эксклюзивной отделкой.

Мы не только изготавливаем календари на заказ по индивидуальному дизайну, но и печатаем и продаем их оптом. Качество календарей, напечатанных оптом, вовсе не хуже качества календарей, изготовленных по индивидуальным заказам. Все, изготовленные оптом календари, заламинированы или покрыты лаком. Отпечатаны они офсетным способом, обеспечивающим лучшее на данный момент качество печати. По Вашему желанию на календари, предлагаемые по низким оптовым ценам, мы можем нанести фирменную символику и контактные данные Вашей компании, в также изготовить для Ваших календарей фирменную упаковку.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 6. Роль цвета в печатной графике.

Способы расцвечивания черно-белой гравюры в прошлые века (ручная подцветка, т.н. раскат, печатание с нескольких досок, комбинирование разных приемов. Цветная печать в современной полиграфии. Способы смешения цветов (оптический, механический). Цвет в графике не является главным, как например в живописи, но здесь он играет вспомогательную роль. Обычно роль фона в печатной продукции выполняет бумага, поэтому ее цвет всегда должен учитываться при выборе красок. Наиболее безопасна в качестве фона серая бумага. При применении цветной бумаги следует учитывать, что влияние ее цвета может быть очень существенным. На практике для печати книжных обложек часто применяют не более двух-трех красок. При печати в две краски одна из них, как правило, темная. Это объясняется тем, что в полиграфии темный цвет придает цветовой гармонии четкость и законченность. Без его поддержки большинство цветовых гармоний кажутся недостаточно полноценными. Поэтому сочетание, например, красного и оранжевого, которое хорошо смотрится в орнаменте или на ткани, при оформлении обложки следует дополнить темным цветом.

Правильно выбрав цвет материала для обложки, можно при одном прогоне достичь эффекта двухкрасочной обложки. Так, печать фиолетовой краской на светло-желтом материале или красно-коричневой краской на светло-зеленом материале даст гармоничное сочетание цветов. При печати в три краски одна из них обычно черная, и в этом случае удачный выбор цвета материала для обложки поможет сэкономить одну краску и добиться нужного эффекта двумя красками.

Чем сильнее отличается цвет изображения от цвета фона, тем лучше оно заметно и тем четче видны его контуры. Вместе с тем опыт показывает, что отчетливое восприятие формы предмета возможно только в том случае, если его цвет значительно отличается от цвета фона по светлоте. Как бы сильно ни различались цветовые тона предмета и фона, при равной светлоте контуры предмета будут неясны и расплывчаты. Поэтому, когда нужно подчеркнуть форму рисунка или шрифта, необходимо дать фон, отличающийся от него по светлоте. Черный, белый и серый цвета широко используются и для контура. В некоторых случаях тусклая и монотонная композиция может приобрести совсем иной характер вследствие применения контура черного, белого или серого цвета, а резкая и кричащая композиция благодаря контуру смягчится, станет гармоничной. Белый контур усиливает разделяемые цвета, повышая их насыщенность, а также увязывает несогласованные цвета и объединяет элементы композиции в одно гармоническое целое. Этими свойствами белого контура охотно пользовались художники в начале XX века, создавая орнаменты в стиле модерн.

Серый контур, подобно белому и черному, объединяет композицию. Однако степень его светлоты определяется светлотой композиции в целом: при одинаковой светлоте серого цвета и остальных цветов последние будут казаться тусклыми, а рисунок станет менее четким.

Иногда в качестве контура применяются золотая и серебряная краски. Золотой контур издревле использовался для украшения орнаментов у различных народов. Он лучше всего подходит для комбинаций с преобладанием теплых цветов, хотя неплохо сочетается и с холодными оттенками. Не применяют золото на желтых, оливковых, желто-коричневых и желто-зеленых бумагах. Серебро плохо выглядит на светлых бумагах.

Цветные контуры следует использовать осторожно. Без риска испортить гармоничное сочетание можно применять контур того же цвета, что и цвет самой фигуры; нужно только, чтобы он имел отличную от цвета фигуры светлоту. Важную роль играет толщина линии контура. Слишком тонкий контур практически не влияет ни на изменение колорита, ни на цветовую комбинацию вообще.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 7. Сферы бытования печатной графики.

Общественное звучание графики. Наиболее важные сферы применения творчества художника-графика: художественное оформление печатных изданий; плакат; промграфика (или дизайн).

Оформление печатной продукции (книг, журналов, буклетов и т.п.). Конструкция современной книги. Оригинал-макет: формат, шрифт, соотношение печатного и иллюстративного блоков и т.д. Детская книжная графика.

Плакат. Многообразие сфер применения. Специфика плаката. Макетирование для полиграфического воспроизведения.

Промграфика (или дизайн). Широкий спектр применения художественного оформления полиграфической промышленной продукции в современном обществе.

Печатная графика на протяжении многих лет была и остается самым ярким и самобытным явлением в российской художественной культуре. Многие русские художники прославились именно в этом виде творчества, создавая произведения в области оригинальной станковой графики, печатной гравюры, книжной иллюстрации. (В.В. Матэ, В.Д. Фалилеев, А.П. Остроумова-Лебедева, А.П. Шиллинговский, В.Н. Масютин, Д.И. Митрохин, В.А. Фаворский, Н.Н. Купрянов и др.). Однако, с начала 90-х годов обширная плеяда замечательных российских графиков оказалась фактически лишенной возможности работать в техниках литографии и офорта: были ликвидированы печатные мастерские и производства по изготовлению печатных станков для художников, государство перестало финансировать творческие дома художников-графиков, в которых шла постоянная учеба, происходил обмен опытом и творческое плавление идей и технологий в области печатной графики. Почти прекратился приток молодых художников в этот вид изобразительного искусства, а ведь российская печатная графика традиционно была очень яркой, входя в коллекции лучших музеев мира, завоевывая награды на

международных конкурсах, славясь многообразием художественных течений и преемственностью. К сегодняшнему дню практически утрачена теоретическая, методическая и техническая база по изучению и использованию печатной графики в творческом процессе и вопросах понимания изобразительного искусства.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.

Место живописи в иерархии искусств. Возможности живописи. Цвет как отличительная черта этого вида искусства.

Цветовые пигменты. Разнообразие связующих веществ – многообразие техник живописи (темпера, гуашь, акварель, масло, акрил, энкаустика и др.) Основы для станковой живописи (дерево, картон, холст, металл, бумага). Технические приемы живописи разными материалами. Приемы смешения красок (механические, оптические). Для исполнения живописных произведений служат также акварель, гуашь, пастель, тушь и др. материалы.

Основные материалы живописи:

- живопись гуашью (поскольку в качестве основного материала художник использует бумагу, характерную для графических видов изобразительного искусства – классифицируется и как графика; об этом говорит и применение последней для создания монохромных произведений);
- акварельная живопись (техника акварели различна, некоторые приёмы ближе к живописи, некоторые – к графике; поэтому неслучайно в тезаурусе присутствует такой оборот: «рисовать акварелью»);
- живопись пастелью (к этой технике справедливо замечание аналогичное тому, что высказано относительно предшествующей);
- работа тушью (и в данном случае, как и в двух предыдущих – нельзя однозначно отнести к графике; на Востоке, например, каллиграфия, по большей части использующая этот материал, традиционно считается живописью, как, впрочем, и академическая китайская живопись использовала по преимуществу именно тушь – ахроматическая гамма);
- живопись акрилом;
- смешанная техника.

Существует также узкая трактовка термина *живопись* как работ, выполненных красками на определенной основе (холст, дерево, бумага, картон, камень, стекло, металл и др.). В узком значении термин *живопись* противопоставляется работам, созданным на бумаге, для которых обычно применяется термин «графика».

Техника «гризайль» предполагает создание живописно-графического изображения с применением краски одного цвета (например, чёрной). В акварели краска, разведенная водой, должна найти воплощение в получении различных оттенков от чёрного до серых оттенков цвета разной светлоты. Необходимо помнить, что в акварели именно белая бумага играет роль самого светлого тона в работе. В гуаши – чёрная краска и белила позволяют получить богатство палитры ахроматических цветов (разнообразные оттенки серого цвета). Гуашь легко перекрывает темные тона светлыми и, наоборот, – в этом её главное отличие гуаши от акварели.

Техника «пуантилизма» (в переводе с французского – «точка, касание»). Название техники письма неоимпрессионистов, заключающаяся в наложении краски чистых цветов отдельными мазками точечной или прямоугольной (дивизионизм) формы. С помощью этой техники можно создавать композиции с эффектом пространственно-оптического смешения цвета: (мелкие мазки при отходе от картинной плоскости на определённое расстояние в результате суммарного смешения сливаются в различные цветовые пятна).

Техника «по сырому». Акварель. Выполняется как хроматическим, так и ахроматическим цветом по влажной бумаге. Возможен более простой способ: предварительно увлажненный лист акварельной бумаги, достаточно хорошо впитывающей влагу, кладут на стекло, при этом, в зависимости от того, как долго отрабатывается конкретный участок рисунка, выбирают угол наклона стекла, но чаще всего стекло лежит горизонтально. Сообразуясь с собственными манерными возможностями, можно допускать, чтобы вода на листе бумаги выступала в виде

лужи или глубоко впитывалась и создавала лишь отдельный влажный участок. Краска в таких случаях играет по-разному, создавая желаемый эффект. Собственно говоря, именно в этом заключается современное понимание акварельной техники.

Техника «лессировка». Акварель. Заключается в нанесении одного за другим прозрачного красочного слоя поверх полностью высохшего цветного пятна на картинной плоскости (в один приём, без растворения нижнего красочного слоя). Лессировку выполняют с расчётом «на утемнение», погашение активного цвета, обогащения цветовой гаммы, постоянно уточняя методом сравнительного анализа цветовой колорит композиции.

Приём «а-ля прима» заключается в том, что этюд акварельными (гуашевыми) красками выполняется в один приём, без переписывания его отдельных участков. Приём требует некоторого живописного опыта.

В акварели проработка цветowych пятен осуществляется по сырой бумаге, на поверхности которой предварительно прорисовываются основные изображаемые объекты (посредством вливания цвета в цвет). В технике акварели «по сухому», одним касанием кисти, наносят уверенные по форме и насыщенные по цвету мазки краски, не размывающие нижний слой, усиливая цветовую глубину и сохраняя чистый, свежий колорит этюда.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 9. Колорит в произведениях живописи.

Колорит как главное выразительное средство живописи. Системы цветопередачи. Цветовой строй произведения. Типы колорита. Колорит в живописи - важнейший элемент художественной формы, служащий раскрытию образного содержания произведений искусства. Термин «колорит» происходит от латинского слова *color*, что означает цвет, краска. Колорит в живописи - это «характер взаимосвязи всех цветowych элементов произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности». На протяжении веков, начиная с XVI в., среди художников шел спор о примате формы или цвета, рисунка (линии) или колорита в живописи, который решался в основном идеалистически в поисках абсолюта, в отрыве одного понятия от другого. Художники эпохи Возрождения оценивали рисунок как первооснову живописи, но в эту же эпоху наряду с линейной школой флорентийцев возникла живописно-колористическая школа венецианцев - Джорджоне, Тициана, Веронезе. Энгр считал, что «цвет дополняет живопись украшениями, но она не больше чем придворная дама из свиты. Аналогичную идею высказывал Давид: «Линия - это контур реального, цвет - не больше чем мираж». Колорит выражает неповторимое мировосприятие художника, его эстетические взгляды и в опосредованном виде общую художественную культуру эпохи. Колорит в живописи непосредственно взаимосвязан со спецификой изображения пространства и стилистикой трактовки форм элементов изображения. Основу колорита как системы организации цветowych сочетаний в реалистической изобразительной грамоте (пространственной светотеневой живописи) составляют цветowe и тональные отношения, валер, тон, полутона, тональность, гаммы, оттенки и т.д. Основу колорита в декоративной живописи составляет ритмическая организация гармонических сочетаний локальных цветов. Колорит в живописи включает в себя законы гармонических сочетаний цветowych тонов, явления светлотного и цветowego контрастов, законы оптического смещения цветов. Систему цветowych и тональных отношений в живописи, проблемы тона и полутона мы рассмотрим далее, а здесь остановимся на краткой характеристике других слагаемых колорита. Термин «валер» достаточно часто употреблялся практиками и теоретиками живописи XIX в., в настоящее время он применяется реже. Термин «валер» происходит от французского слова *valet*, что означает «стоимость, ценность». Дословный перевод этого слова не отражает того содержания, которое в него вкладывают практики и теоретики изобразительного искусства. Некоторые художники и теоретики под валером понимают разработку тональных градаций элементов изображения в живописи от светлого до темного при сохранении цветowego богатства. Овладение принципами валера позволяет художнику светлый предмет в тени написать темными красками так, чтобы ощущалась светлота

предмета, или яркий предмет, находящийся в тени, написать темными красками так, чтобы ощущалась яркость предмета.

Таким образом, колористическая (объединенность различных цветов общим цветом освещения в природе основа, ключ к созданию колорита, гармонического цветового строя живописного произведения. П. П. Волков говорил также следующее: «Задача цветного изображения есть всегда и непременно - даже при отсутствии чисто творческих задач - задача переложения, во-первых, бесконечного множества цветовых явлений на ограниченный словарь палитры, во-вторых, задача переложения объемно - пространственной жизни цвета на систему пятен, заключающих ограниченный кусок плоскости».

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.

Древние формы монументальной живописи. Связь с архитектурой. Техники исполнения (фреска, мозаика). Синтез искусств в эпоху Средневековья. Зарождение витражной живописи. Возникновение станковых форм живописи и эпоху Возрождения.

Монументальная живопись — это большие картины на внутренних или наружных стенах зданий (фрески, панно и др.). Произведение монументальной живописи нельзя отделить от его основы (стены, опоры, потолка и т. п.). Темы для монументальных картин тоже выбираются значительные: исторические события, героические подвиги, народные сказания и др. Непосредственно с монументальной живописью смыкаются мозаика и витраж, которые также можно отнести к декоративному искусству. Здесь важно достижение стилового и образного единства монументальной живописи и архитектуры, синтеза искусств. Монументальная живопись, кроме связи с архитектурой (стилистической, композиционной и тематической), должна обладать обобщенностью образов, стилизацией, соответствующей ситуации цветовой гаммой и сомасштабностью с окружающими объектами.

Станковая живопись - разновидность живописи, которая, в отличие от монументальной, не связана с архитектурой, имеет самостоятельный характер, самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Произведения станковой живописи (картины) можно переносить из одного интерьера в другой, показывать в др. странах. Термин «станковая живопись» произошёл от станка (мольберта), на котором создаются картины.

Миниатюра (от лат. *minium* — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг) — в изобразительном искусстве живописные, скульптурные и графические произведения малых форм, а также искусство их создания.

Портретная миниатюра — портрет небольшого формата (от 1,5 до 20 см), отличающийся особой тонкостью письма, своеобразной техникой исполнения и использованием средств, присущих только этой изобразительной форме.

Виды и форматы миниатюр очень разнообразны: их писали на пергаменте, бумаге, картоне, слоновой кости, на металле и фарфоре, используя акварель, гуашь, специальные художественные эмали или масляные краски. Изображение в соответствии с композиционным решением автора (или с пожеланием заказчика) может быть вписано в круг, овал, ромб, восьмиугольник и т.д. Классической портретной миниатюрой считается миниатюра, выполненная на тонкой пластинке из слоновой кости.

Как и живописный, миниатюрный портрет может быть камерным или парадным; одно-, двух- или многофигурным; иметь сюжетную основу или не иметь таковой. Как и на большом, «взрослом», портрете изображённое лицо может помещаться на нейтральном, пейзажном фоне или в интерьере. И хотя миниатюрный портрет подчиняется тем же основным закономерностям развития и тем же эстетическим канонам, что и весь портретный жанр в целом, но, однако же, отличается от него как по существу художественного решения, так и своей областью приложения — миниатюра всегда носит более интимный характер.

Иллюминирование (от лат. *illumino* — освещаю, делаю ярким, украшаю) — процесс выполнения цветных миниатюр (иллюминаций) и орнаментации в средневековых рукописных книгах.

Иллюминированные рукописи — рукописные средневековые книги, украшенные красочными миниатюрами и орнаментами. В русской традиции помимо термина «иллюминированные» для рукописных книг с миниатюрами часто используется термин «лицевые рукописи». С изобретением книгопечатания рукописные книги постепенно вышли из употребления.

Для создания книг использовались краски из натуральных пигментов, в результате получались удивительные по насыщенности и глубине красные, синие, зелёные, жёлтые и прочие цвета. Помимо этого, для создания миниатюр использовалось серебро и золото.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 11. Материалы объемно-пространственных видов искусств.

Природные материалы скульптуры: камень, дерево, глина. Материалы природы, издревле используемые в архитектурной практике (камень, дерево, глина). Изобретение новых материалов в строительных технологиях (бетон, цемент и др.). Освоение металлов и их сплавов, их значение для архитектуры и скульптуры.

Объемно-пространственная композиция- это композиция из трехмерных форм или объектов, в зависимости от того будет ли она изображаться на двухмерной плоскости или в пространстве. Такая композиция может иметь следующие свойства: геометрический вид, величина, положение в пространстве и массу.

«Объемно- пространственная композиция- это своего рода попытка человека упорядочить окружающее пространство неким определённым образом. Данный термин часто встречается в архитектуре, живописи, строительстве, ландшафтном дизайне».

Из этого обоснования понятно, что объемно-пространственная композиция имеет узкоспециальную направленность, напрямую связанная с архитектурой. Поэтому разберемся и с ней.

«Архитектурная композиция- способ организации архитектурных элементов с целью достижения общего единства и гармоничности».

Но следует отметить, что в отличие от объемно- пространственной композиции, архитектурная включает в себя художественно-выразительный ответ на целый комплекс факторов: социальных, функциональных, экономических, конструктивных, эстетических и др.

И поэтому следует подчеркнуть, что понятие «Объемно-пространственная композиция» по своему содержанию уже понятия «архитектурная композиция».

Теперь мы можем дать определение объемно- пространственной композиции. И так объемно-пространственная композиция- это гармоничное сочетание объемных форм с пространственными элементами имеющая геометрический вид.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 12. Средства выразительности скульптуры.

Движение объемов, масс, выразительность силуэта, фактура, характер формы. Постамент и пьедестал.

Виды скульптуры (рельеф и круглая скульптура). Способы обработки материала (высекание, лепка, литье).

Скульптура – вид изобразительного искусства, который заключается в вырезании или высекании объемной формы из природного материала. Чаще всего объект изображения в скульптуре - человек, реже - животные, еще реже - мотивы пейзажа или натюрморта.

Объем

«Главное средство выражения в скульптуре – ее **объем**. Она смотрится со всех сторон: возможен круговой обзор или восприятие с нескольких точек зрения. Главный предмет изображения в скульптуре – человек. Но скульптура не обращена к обыденной, случайной, будничной жизни. Она увековечивает и запечатлевает все самое прекрасное, возвышенное, героическое в человеке. Скульптура может правдиво показать фигуру, лицо, сложные переживания, настроения, характер, порывы, мечты и надежды человека. Часто она тяготеет к

образу-символу с открытым историческим или философским содержанием. Таковы скульптуры Микеланджело, Коненкова, Мухиной и др.»

Пропорции

Светотеневая моделировка (тонкая или обобщенная) и цвет.

«Почти вся скульптура нового времени (за исключением фарфора и майолики) делается одноцветной, ровно окрашенной (тонируемый гипс, патинированная бронза), или имеет естественный цвет материала, из которого она выполнена (мрамор, дерево, гранит). Мы так привыкли к тому, что скульптура одноцветна, что всякую попытку раскрасить ее готовы считать проявлением безвкусицы. Между тем не надо забывать, что древние греки раскрашивали свои скульптурные произведения. В эпоху эллинизма (III - I века до н. э.) еще продолжали применять расцветки. В древнем Риме можно было встретить сочетание белого и цветного мрамора, золоченого дерева и мрамора, хотя в основном римская скульптура стала уже одноцветной. В средние века, в эпоху Возрождения и барокко раскраска применялась в деревянной скульптуре. Отдельные попытки расцветить скульптурные произведения делались и в XIX веке. Так, например, великий русский художественный критик В. В. Стасов считал, что расцветка скульптуры усиливает ее реалистическую выразительность. Следует все же сказать, что к проблеме раскраски скульптурного произведения надо подходить очень осторожно, так как сложившиеся традиции одноцветной пластики воспитали в нас определенное понимание прекрасного в скульптуре».

Материал.

«От назначения и содержания скульптуры зависит выбор скульптурного материала, а также техника исполнения. Так, мягкие вещества (глина, воск, пластилин) служат для лепки. Твердые материалы (различные породы камня, дерева) обрабатываются путем рубки (высекания) или резьбы, удаления ненужных частей материала и постепенного высвобождения как бы скрытой в нем объемной формы. Вещества, способные переходить из жидкого состояния в твердое (металлы, гипс, бетон и т. п.) служат для отливки произведений скульптуры при помощи специально изготовленных форм».

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 13. Монументальные и станковые формы скульптуры.

Подразделение произведений скульптуры по ее назначению. Монументальная. Станковая. Декоративная. Особенности каждого из подвидов скульптуры.

Скульптура - искусство создания объемных художественных произведений путем резьбы, высекания, лепки или отливки,ковки, чеканки.

Различают две основные разновидности скульптуры: круглую (статуя, скульптурная группа, статуэтка, торс, бюст и т. д.), которая свободно размещается в пространстве и обычно требует кругового обзора, и рельеф, где изображение располагается на плоскости, образующей его фон.

По содержанию и функциям скульптура делится на монументальную, монументально - декоративную, станковую и так называемую скульптуру малых форм. Развиваясь в тесном взаимодействии, эти разновидности скульптуры имеют свои особенности.

Первым и, пожалуй, основным является раздел монументальной скульптуры, к которой относятся однофигурные и многофигурные памятники, монументы в память выдающихся событий и бюсты-монументы. Все они устанавливаются в общественных местах, чаще всего на открытом воздухе. Они всегда бывают обобщенными по замыслу и художественной форме, отличаются крупными размерами, долговечностью материала. Монументальная скульптура служит делу пропаганды важнейших преобразующих общественных идей. Памятник всегда обращается к широким массам зрителей и утверждает положительный образ. Городские памятники увековечивают тех людей, которые приобрели всеобщую известность. Нельзя поставить на городской площади памятник лицу, которое близко только самому скульптору - жена, брат, друг, тогда как создать их портреты для выставки или музея в станковом плане вполне возможно. Именно здесь и проходит водораздел между станковым и монументальным искусством.

К монументальному искусству относятся: - памятники и монументы; - скульптурные, живописные, мозаичные композиции для зданий; - витражи; - городская и парковая скульптура; - фонтаны и т.п.

Мастер монументального памятника должен уметь правильно "поставить" фигуру, сделать силуэт выразительным и красивым со всех сторон и с различных расстояний. Содержание памятника должно восприниматься и с первого взгляда и при движении мимо памятника или вокруг него - со многих точек зрения. Различные аспекты, развивая основную идею памятника, делают ее многограннее и богаче. Поза, жест фигуры, ее движение должны быть композиционно решены так, чтобы сделать понятным его содержание. Выразительность не только лица, но и всей статуи, полное соответствие внешнепластического вида внутреннему миру героя - обязательное условие для монументального памятника. Одни его воспринимают издали и, следовательно, в целом; другие, те, кто подойдет к памятнику на близкое расстояние, могут всматриваться в выражение лица статуи. Эту монументальную композицию создал известный скульптор Евгений Вучетич. На высоком постаменте советский солдат сжимает в одной руке карающий меч, а другой бережно подхватил маленькую немецкую девочку. Этот образ воина-освободителя с ребенком на руках стал символом великого подвига советских воинов и находится в Трептов-Парке в городе Берлине. И прототипом этого образа солдата стал Николай Иванович Массалов. На пожелтевшем газетном снимке вы видите его уже ветераном войны, пожилым человеком с девочкой на руках.

Памятник должен не только обладать выразительным силуэтом, но быть также соразмерным, пропорциональным, должен представлять собой целостное произведение искусства. Ведь вместе с идейным содержанием памятник несет и функции архитектурно-художественные. Это не просто красивая вертикаль, объем или ритмическое чередование объемов, а выразительный образ человека, который придает смысл целому архитектурному ансамблю, он центрирует, венчает пространство площади.

Однако не всякий памятник будет хорошо выглядеть на фоне открытого пространства площади. Если скульптор решил композицию памятника в виде сидящей фигуры, этот памятник более уместен в парке, в "интерьере" двора, или на фоне архитектурного сооружения, чем посреди площади большого города. Такую статую гораздо естественнее и органичнее поместить там, где нет шумного движения, где окружающая обстановка располагает зрителей остановиться возле скульптуры, посидеть и, не торопясь, рассмотреть ее на близком расстоянии. Кроме того, радиус обзора сидящей фигуры из-за невыразительности точки зрения со спины сокращается до 180 градусов окружности, и поэтому лучше, если сидящая фигура своей тыльной стороной примыкает к стене здания или зелени парка.

Станковая скульптура называется так потому, что устанавливается на станке или подставке и предназначается для выставок, музеев, общественных и жилых помещений (последнее даже породило специальное понятие "кабинетная скульптура"). Станковую скульптуру рассматривают на близком расстоянии, вне зависимости от ее окружения, от соседних с ней произведений или архитектуры интерьера. По своим размерам станковая скульптура обычно бывает или меньше натуральной величины, или ненамного превышает ее. Это делается затем, чтобы избежать изображения человека в натуральную величину, так как оно может выглядеть как муляж, что нехудожественно и неприятно. Станковая скульптура по содержанию отличается чрезвычайным разнообразием. Станковая скульптура охватывает очень широкий круг сюжетов. Станковое произведение требует, чтобы зритель надолго остановился перед ним, погрузился в мир чувств, переживаний и характеров, как бы читая интересный рассказ, заглядывая в душу персонажей.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности.

Особенности языка архитектуры. Пропорции. Ритм. Объем. Фактурность. Группировка объемов в пространстве. Способы трансформации поверхности. Многообразие типов архитектуры.

Как и в других видах искусства, они существуют для того, чтобы сделать любое сооружение не только конструктивно надежным, но и образно-привлекательным.

Условно можно выделить следующие **выразительные средства**.

Композиция. В теории искусства рассматривается как некое строение или структура художественного произведения, основные элементы которого расположены в определенной системе и последовательности таким образом, что обеспечиваются единство и целостность формы художественного произведения и его содержания.

Единство и целостность композиции заключаются в гармоничности тех элементов, на которых она основывается. Закон единства композиции обусловлен природными принципами организации объектов окружающего мира, которые человек может наблюдать в природе.

Цветок состоит из определенных структурных элементов (корень, стебель, листья, чашелистик, бутон с лепестками, тычинками и пестиком), и каждый элемент соразмерен и гармоничен по отношению друг к другу. Не может стебель быть тонким, а бутон большим и тяжелым. То же происходит и в архитектуре. Тонкая у основания и расширенная и массивная вверху колонна не может выдержать большой нагрузки.

При работе над архитектурной композицией решаются следующие задачи:

- художественно-выразительные связаны с тем, что любая архитектурная композиция раскрывает определенный художественный образ, который можно воплотить благодаря выразительным средствам архитектуры, причем закономерности построения архитектурных форм не зависят от стиля архитектуры;

- системно-конструктивные — направлены на разработку конструкции с позиции системы, т. е. архитектурная композиция должна быть такой, чтобы в ней отдельные конструктивные элементы были объединены в единое целое;

- ценностно-эстетические — акцентируют внимание на том, что архитектурная композиция, имеющая любое предназначение, должна быть эстетична, насколько позволяет ее функция, и иметь определенную ценность для общества или человека, а также раскрывать определенный культурно-исторический стиль;

- функционально-технологические — связаны с определением функциональной нагрузки той или иной архитектурной композиции, а также с подбором соответствующих технологий для воплощения проекта в жизнь;

- экономические — ограничиваются только материальной стороной в работе над архитектурной композицией, здесь важна четкость в расчетах затрачиваемых средств, в расходе и качестве материалов.

Объёмно-пространственная композиция — основная составляющая архитектурной композиции — условно делится на три вида, в зависимости от характера восприятия архитектуры:

- пространственная композиция — характеризуется тем, что при восприятии ее зритель обращает внимание на пространственное решение, т. е. на то, как заполняется пространство, а не на элементы, из которых оно состоит. Все формы, которые используются в архитектурных сооружениях, составляющих ансамбль, не выступают над общим объемом, а развиваются так, что взгляд наблюдающего направляется по глубинной, фронтальной или вертикальной координатам. Таким образом, получается иллюзия единой протяженной стены.

Форма. Масштабность означает соразмерность архитектурного сооружения и его отдельных форм друг другу и человеку.

Тектоника — одно из основных выразительных средств архитектуры.

Понятие «тектоника» тесно связано с понятием «конструкция», которое в словаре эстетики определяется как структурная основа, костяк сооружения, придающий ему целостность, устойчивость, прочность и долговечность. Конструкция с помощью фундамента, стен, столбов и перекрытий замыкает внутреннее пространство и одновременно утверждает какую-то часть внешнего.

Асимметрия — понятие прямо противоположное симметрии, в ней отсутствуют все элементы и правила симметрии. Однако асимметрия очень часто выступает в качестве выразительного средства архитектуры.

Контраст (от фр. *contraste*) — противоположность в каком-либо отношении. Контраст в архитектуре строится на том, что в отношении между сравниваемыми объектами преобладает большое различие. Благодаря контрасту архитектор подчеркивает основную идею всего сооружения. Контраст — явление не спонтанное. Каждое отношение форм в архитектурной композиции должно быть продуманным с точки зрения его соответствия общей конструкции.
Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 15. Типы пространственных структур в архитектуре.

Контраст величин. Контраст форм. Простые и сложные ритмические ряды. Раскрытие объема в пространстве. Визуальные связи между отдельными формами в пространстве. Информаторы масштаба. Изменение пространства в процессе движения человека. Изменение восприятия пространства во времени

Пространственные структуры в парках бывают трех видов: *закрытые, полуоткрытые и открытые*. На территории парка все они сочетаются и чередуются в разных местах, создавая в целом впечатление об особенностях данного парка.

Основой сочетаний и объединений разных пространственных структур является *ландшафтно-экологический метод*, предусматривающий формирование создаваемого ландшафта с учетом разнообразия и своеобразия условий местообитания для растений и удобств для людей.

Закрытые пространства создаются насаждениями с сомкнутым верхним пологом над головой, закрывающим небо, защищающим от солнечных лучей и ветра. В регулярных парках такие пространства представлены *боскетами*, а в пейзажных — *массивами и роцями*.

Полуоткрытые пространства создаются не сплошными насаждениями с сомкнутостью полога 0,2-0,5 (20-50%); на отдельных участках густота полога может составлять и 0,4-0,5, а в других местах возможна меньшая сомкнутость — 0,2-0,3 (такие места называются «*рединами*»). Эти пространства также прикрывают от солнечных прямых лучей, затеняют, но все же они лучше пронизываются лучами при разном положении солнца, чем закрытые пространства. Сквозь полуоткрытые пространства лучше просматривается окружающий пейзаж.

Открытые пространства — это все виды площадей в парке, не занятые плотными насаждениями и сооружениями: *поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, спортивные площадки, водоемы*.

Все виды пространственных структур обрамлены окружающими насаждениями, откосами, холмами, валами, сооружениями. Они должны перемежаться, чередоваться, сменяя друг друга в разных местах, поскольку разные типы пространств по-разному воздействуют на чувства, психику человека. Поэтому такие пространства называют по-разному: темными, светлыми, элегическими, тревожными. Чередование их удовлетворяет желание смены впечатлений и стремление увидеть все новые и новые пейзажи и виды.

Обсуждаемые три типа парковых пространств определенным образом соотносятся друг с другом, причем соотношение между закрытым, полуоткрытым и открытым типами должно меняться в разных зонах. На севере и в центре лесолуговой зоны доля закрытых пространств может составлять 30-40% от общей площади территории, доля полуоткрытых — 10-30%, доля открытых — 50-70%. В лесостепной и степной зонах закрытые пространства должны превалировать в парке, занимая 50-80%, на долю полуоткрытых пространств должны приходиться те же 10-30%, а на долю открытых — лишь 10-20%.

В частных усадьбах подходы к выбору соотношения между типами пространств зависят от желания хозяина-заказчика. Поэтому могут встретиться и крайние варианты: или вся территория планируется под посадки разных жизненных форм, видов и сортов декоративных растений (деревьев, кустарников, цветов) с очень небольшой площадью газонов), или, наоборот, вся площадь усадьбы будет представлять собой природный луг (естественный или созданный в виде лугового или мавританского газонов) с высоким травостоем из различных

луговых растений. Между такими полярными вариантами могут быть спланированы и осуществлены самые разные разработки с любой долей газонов на площади усадьбы.

Разные участки парка могут так выразительно различаться, что их подразделяют на *ландшафтные районы*, хотя они остаются единым целым парковым пространством. Так, например, в Екатерининском парке Царского Села существуют районы Розового поля, Нижних Каскадных прудов, Большого озера, Катувского обелиска, Малых прудков. Районы парка могут подразделяться еще и на *участки* со своими доминантами. Так, в Павловском парке район реки Славянки имеет шесть участков: Храма дружбы, Висконтьева моста, Пиль-башни и др. Во всех типах парковых пространств основную образующую или орнаментирующую роль играют деревья и кустарники. Их подразделяют на четыре группы: *паркообразующие, сопутствующие, декоративные и экзотические*.

— *Паркообразующие деревья и кустарники* — это долговечные, наиболее приспособленные к данным условиям растения, чаще из местной флоры (*дуб черешчатый, липа сердцевидная, береза бородавчатая, бук европейский, лиственница сибирская, ель обыкновенная*).

— *Сопутствующие деревья и кустарники* — деревья небольших размеров и кустарники, играющие подчиненную, дополнительную роль в сочетаниях пород (*рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, боярышник кроваво-красный*).

— *Декоративные деревья и кустарники* — растения, выделяющиеся живописными кронами, красиво цветущие, с яркими, необычного цвета плодами (крупные экземпляры *яблонь, груш* с белыми или розовыми цветами, вишен, плакучие формы *ив*); такие деревья украшают поляны, холмы своими формами, кронами, стволами, ветвями, цветами, являясь достопримечательностями мест, где они растут в парке.

— *Экзотические деревья и кустарники* — растения иноземной флоры, сравнительно редкие в обычных условиях зоны или даже страны: иной раз имеется единственный экземпляр такого рода растения в одном из парков города или региона (например, *гинкго двулопастной* — единственный экземпляр в ограде в одном из парков Риги, и, пожалуй, на Северо-Западе больше нет таких деревьев родом из Китая; кстати, пришлось увидеть в Вашингтоне, столице США, целую улицу, обсаженную с двух сторон деревцами гинкго). К экзотическим растениям относятся также *тисе ягодный, тюльпанное дерево, тсуга канадская* и некоторые другие.

Различные типы парковых структур формируются разного вида посадками деревьев и кустарников, причем форма этих посадок принципиально отличается в регулярных и пейзажных парках, хотя названия насаждений могут и совпадать. В регулярных парках это *боскеты, группы, аллеи и солитеры*; в пейзажных — *массивы, группы, аллеи и солитеры*.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 16. Синтез искусств.

Иерархия видов изобразительных искусств. Природа синтеза. Эстетическая организация среды – традиция городских культур. Искусство в городской среде.

Под **синтезом искусств** понимается добровольное соединение, сочетание, органический союз равноправных, окончательно сформировавшихся, самостоятельных видов искусства. Синтез искусств — это результат взаимодействия противоположных начал, которые, вступая в конфликт между собой, преодолевают его и сочетаются в новую художественно-синтетическую реальность. Всеобщей закономерностью синтеза искусств является противоречие, конфликт, преодоление.

Принципиальным основанием синтеза искусств как художественного творчества стало всеохватывающее освоение и преобразование мира. Синтез искусств необходимо понимать в двух смыслах: 1) как историческую категорию, отражающую содержание художественных целостностей, сложившихся на определенном этапе развития искусства в результате постоянного процесса интеграции (наряду с процессом дифференциации); 2) как вполне определенную целостность, доступную созерцанию и анализу.

В мировой эстетике известны концепции Ф. Шеллинга, Р. Вагнера, А. Скрябина, в которых подчеркивалось, что синтез искусств предоставляет художественному творчеству новые

резервы и дополнительные возможности в освоении мира, в создании качественно новых художественных ценностей.

Синтез искусств осуществляется под эгидой одного вида искусства и опирается на свойственную ему образность. Отсюда типологически синтезы различаются на пластический, театральный и кинематографический.

В основу пластического синтеза искусств заложено архитектурное сооружение (здание, архитектурный комплекс). Оно дополняется монументально-декоративной скульптурой (статуи, рельефы, лепной декор и т. д.), живописью (фрески, панно, мозаики, витражи, орнаменты и т. д.), а также произведениями декоративно-прикладного искусства (народные промыслы и промышленный дизайн), которые развивают и конкретизируют собственно архитектурный образ. Примерами удачного синтеза искусств могут служить: средневековые соборы, современные культурно-спортивные сооружения, станции метро и т. д.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 17. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства.

Народное и профессиональное ДПИ. Смыкание отдельных форм ДПИ с дизайном.

Искусство существует в конкретных своих видах: литература, театр, графика, живопись, скульптура, хореография, музыка, архитектура, прикладное и декоративное искусство, цирк, художественная фотография, кино, телевидение.

Разделение искусства на виды обусловлено:

- 1) эстетическим богатством и многообразием действительности;
- 2) духовным богатством и многообразием эстетических потребностей художника;
- 3) богатством и многообразием культурных традиций, художественных средств и технических возможностей искусства.

На основе всемирно-исторической практики человечества, в процессе жизнедеятельности людей возникло богатство человеческого духа, развились эстетические чувства человека, его музыкальное ухо, глаз, умеющий наслаждаться красотой.

Существуют ли особые музыкальные, живописные и тому подобные свойства действительности? Каждый вид искусства имеет преимущественное тяготение к определенным сторонам действительности. Для уха предмет иной, чем для глаза. Слух берет в объекте другие стороны, свойства, связи, нежели зрение. «Для музыкального сердца - все музыка» (Ромен Роллан), однако он порожден тем же миром, который видит перед собой живописец. Композитор воспринимает картину мира слухом, живописец ту же самую картину воспринимает зрением, наслаждаясь не звуками, а красотой форм, игрой линий, горением цвета, оттенками, мягкими переливами светотени. Одна и та же реальность разными своими сторонами схватывается и живописцем, и музыкантом и соответственно отражается в разных видах искусства.

Художественное развитие человечества - это два встречных процесса: 1) от синкретизма к образованию отдельных видов искусства (от нерасчлененного художественного мышления в древности отпочковались танец, пение, музыка, театр, литература, в XIX в. формируется художественная фотография, в XX в. - кино и телевидение); 2) от отдельных искусств - к их синтезу (кино - и отдельный вид искусства, и синтез ряда искусств; архитектура вступает в синтез с монументальной живописью и скульптурой). Для развития художественной культуры равно плодотворны и вычленение специфики каждого из искусств, и их взаимодействие.

Многообразие видов искусства позволяет эстетически осваивать мир во всей его сложности и богатстве. Нет главных и второстепенных искусств, но каждый вид обладает своими сильными и слабыми сторонами в сравнении с другими искусствами.

Соотношение между искусствами, их большая или меньшая близость, их внутреннее сходство, взаимное тяготение и противоборство исторически изменчивы и подвижны.

Один из древнейших и поныне развивающихся видов художественного творчества - прикладное искусство. Оно осуществляется в предметах быта, созданных по законам красоты. Прикладное искусство - это вещи, окружающие и обслуживающие нас, создающие наш быт и

уют, вещи, сделанные не только как полезные, но и как прекрасные, имеющие стиль и художественный образ, который выражает их назначение и несет обобщенную информацию о типе жизни, об эпохе, о мирозерцании народа. Эстетическое воздействие прикладного искусства ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Произведения прикладного искусства могут подниматься до вершин искусства.

Прикладное искусство национально по самой своей природе, оно рождается из обычаев, привычек, верований народа и непосредственно приближено к его производственной деятельности и быту.

В древности произведения прикладного искусства - это предметы роскоши (Древний Египет), красивые и удобные вещи (Древняя Греция), вещи, отличающиеся строгим вкусом (Рим эпохи республики). Средневековый аскетизм наложил печать на прикладное искусство, придав ему чисто конструктивный, рационалистически-суровый, утилитарный характер. В более поздний период развития феодального общества для прикладных вещей становится характерным сочетание украшения и конструкции. На мебель, костюм и другие произведения прикладного искусства стали переноситься вертикально-стрельчатые линии и формы архитектуры, вещи богаче орнаментируются. В эпоху Возрождения важное значение приобретает единство функции и красоты. Вещи обретают прелесть, индивидуальность, неповторимость. Это уникальные произведения, сохраняющие обаяние таланта их творца (художника-ремесленника).

Классицизм наложил печать государственности и ройялизма на прикладное искусство, а позже стиль ампир утвердил строгий имперский дух.

Развитие индустриального производства в Новое время все более стирает отпечаток индивидуальности творца с произведений, созданных заводским способом. Но вот в промышленность приходит художник, и начинается бурное развитие дизайна.

Вершина прикладного искусства - ювелирное дело, сохраняющее свое самостоятельное значение и развивающееся и сегодня. Ювелир изготавливает изящные, искусно обработанные украшения и изделия прикладного искусства с использованием драгоценных металлов и камней.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 18. Дизайн.

Выделение дизайна как отдельного вида проектной деятельности. Взаимосвязь дизайнерского творчества с открытиями в науке и технике. Многообразие форм графического дизайна в современном обществе.

Термин «дизайн» сегодня употребляется для характеристики процесса художественного или художественно-технического проектирования, результатов этого процесса — проектов (эскизов, макетов и других визуальных материалов), а также осуществленных проектов — изделий, средовых объектов, полиграфической продукции и пр.

В тоже время суть, предназначение и возможности дизайна, его место в производственно-экономической и, тем более, культурной сферах общества не всегда ясны не только основной массе обывателей, предпринимателей, абитуриентов учебных заведений. Практики со стажем, искусствоведы, педагоги и особенно философы расходятся в оценках целей, задач, перспектив этого феномена XX века.

Дизайн родился в начале века и прочно встал на ноги в его середине как специфический вид проектирования утилитарных изделий массового производства. Изделий удобных, надежных и, самое главное, красивых. Это то явление, которое в англоязычных, а затем и в других странах обозначалось термином Industrial design — индустриальный дизайн.

Глобализация дизайна сопровождается специализацией проектировщиков, хотя эти процессы достаточно условны и многие дизайнеры успешно работают в нескольких сферах одновременно. Выделим основные виды современного проектного дизайнерского творчества.

Индустриальный дизайн охватывает широчайший круг объектов, как говорят, «от иголки до самолета». Главенствующее место занимает проектирование изделий группы «А», наиболее

наукоемких, технически сложных, определяющих хозяйственно-экономический потенциал государства. Это продукция машиностроения и станкостроения, средства транспорта, вооружение. Наиболее массовый характер имеет дизайн изделий группы «Б» — предметов потребления. Группа в свою очередь делится на специфические подгруппы. В традиционном понимании к индустриальному дизайну относятся бытовые приборы, аппаратура, инвентарь и пр.

Особое место занимает дизайн мебели и оборудования для интерьеров, а также посуда, столовые приборы, проектирование которых имеет глубокие корни в ремесленном производстве.

Специфические особенности присущи дизайну медицинского оборудования, изделий для инвалидов и пожилых людей. Свои особенности имеет проектирование для детей, в частности игрушек.

Графический дизайн также является продолжателем многовековых традиций и одним из наиболее распространенных видов дизайнерского творчества. Получив вместе с рекламой второе дыхание в начале XX века, прикладное графическое искусство сегодня охватывает практически все сферы жизни общества. К традиционным видам книжного и плакатного оформления, решению упаковки, этикеток, разработкам фирменных знаков и фирменных стилей, шрифтов сначала добавилась коммуникативная ветвь (в интерьерах зданий, на пространствах населенных пунктов и дорогах). Позднее — заставки, рекламные ролики на телевидении, а в последнее десятилетие — компьютерный дизайн.

Компьютерный дизайн переходит из сферы прикладного состояния, обслуживающего ранее сложившиеся виды дизайнерского проектирования в самостоятельный вид творчества, включающий в себя направление, связанное с так называемыми Web-site в Интернете. Построение графических изображений, всей системы информации в этой сети определяется своими, довольно жесткими правилами.

Дизайн архитектурной среды охватывает интерьеры и внешнюю архитектурную среду. Решение интерьеров и оборудования общественных и производственных зданий, жилых помещений имеет свои особенности, определяющие круг дизайнерских задач и проектных методов. Активное использование методов дизайна при формировании среды, повышенное внимание к потребительскому уровню оборудования площадей и улиц относятся к середине 60-х годов, когда стали создаваться благоустроенные пространства городов. Сегодня появилось понятие ландшафтного дизайна, потеснившее традиционные садово-парковое искусство и ландшафтную архитектуру.

Дизайн выставочных экспозиций, праздничного оформления среды жизнедеятельности занимает место на стыке графического и дизайна архитектурной среды, обладая специфическими особенностями и уже сложившимися традициями.

Дизайн одежды и аксессуаров — понятие, которое еще только становится общеупотребляемым. Индустрия моды живет во многом по своим законам. Художники-модельеры создают уникальные коллекции «от кутюр» (haute couture) и более близкие к массовому, серийному выпуску «пред-а-порте» (pret-a-porter). Сегодня при создании не только последних, но и первых все больше используются современные материалы и технологии, учитываются интересы широких слоев населения, а самое главное — специфические методы дизайн-проектирования.

Арт-дизайн (анг. art — искусство). Его особенность состоит в том, что усилия дизайнера направлены, в первую очередь (и, часто, единственно) на организацию художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта. Изделия лишаются утилитарного значения (или сохраняют его в малой степени) и становятся почти исключительно декоративными, выставочными, т. е. фактически проектируются эмоции. В связи с переходом к рынку «эмоциональных покупок» опыт создания произведений арт-дизайна все шире используется в проектировании продукции индустриального дизайна.

Интерактивная форма проведения занятия.

5.3. Содержание практических занятий.

Тема 1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.

Задача:

Освоить основные материалы и инструменты графики (бумага разных сортов, карандаши графитные разной степени твердости). Выявить возможности этих материалов в несложных упражнениях, используя линию, штрих, точку, пятно.

4 упражнения.

Материалы: бумага разных сортов формата А4, карандаши графитные ТМ, М, 2М, 4М.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.

Задача:

Изучить т.н. «сухие» материалы графики (уголь, уголь прессованный, мел, сангина).

4 упражнения на освоение самих материалов и способов работы с ними.

2 упражнения на комбинирование этих материалов в одном рисунке.

Задача:

Применение в графике т.н. «мокрых» материалов (тушь, соус и др.).

4 упражнения на освоение материалов и инструментов рисунка тушью (тушь-перо, тушь-палочка, тушь-кисть).

4 упражнения на способы работы тушью (рисунок линейный, рисунок пятном, штрихом, точкой).

Материалы: бумага, белая и тонированная формата А4, уголь, мел, сангина, тушь, перо, палочка, кисть, растушка.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 3. Цвет в уникальной графике.

Задача:

Практически освоить графические материалы, дающие цветное изображение.

2 упражнения на комбинирование в рисунке различных материалов графики (уголь, мел, сангина +тонированная бумага).

6 упражнений пастелью (восковой, сухой, масляной) на белой и тонированной бумаге.

Материалы: бумага формат А4 белая и тонированная, уголь, мел, сангина, пастель разных сортов, растушка.

Задача:

Овладение техниками акварельной живописи (а ля прима, многослойными лессировками, помокром, их сочетаниями).

4 упражнения.

Материалы: бумага акварельная и рисовальная формат А4, акварельные краски, кисти беличьи и щетинные.

Задача:

Изучение особенностей гуашевой краски (укрывистость, бархатистость, посветление).

2 упражнения.

Материалы: бумага белая и цветная формат А4, гуашь, кисти.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 4. Техники печати в массовой графике.

Задача:

Освоить материалы для печатной формы, доступные в учебном процессе; на практике изучить технику выпуклой (или высокой) печати.

1 упражнение в технике «гравюра на картоне»;

1 упражнение в технике «гравюра на картоне» с использованием различных фактурных материалов;

1 упражнение – гравюра на гипсовом клише.

Материалы: картон, ножницы, клей, бумага, черная типографская (или масляная) краска, резиновый валик.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 6. Роль цвета в печатной графике.

Задача:

Практически изучить способы получения, подцветочного или цветного изображения в эстампе.

1 упражнение на ручную подцветку акварелью растиражированной черно-белой гравюры с гипсового клише.

Задача:

Освоить технику монотипии; ознакомиться с плоской печатью.

1 упражнение на монотипию однотонную;

1 упражнение на применение «раската»;

1 упражнение на создание цветной монотипии.

Материалы: бумага А4 и А3, типографская краска, резиновый валик, гуашевые, акриловые или акварельные краски.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.

Задача:

Практическое овладение инструментами, материалами и наиболее распространенными техниками живописи.

3 упражнения с акриловыми, темперными и масляными красками и их разбавителями;

4 упражнения на техники нанесения красочного слоя (пастозно, лессировками, точками, отдельными мазками); оптическое смешение цветов.

Материалы: картон (или холст) грунтованный, краски масляные, акриловые, темперные, кисти круглые и плоские, щетинные и беличьи, мастихин, разбавители (пинен, лаки, масла).

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 9. Колорит как главное выразительное средство живописи.

Задача:

Практическое освоение основ колористики, направленное на развитие цветовосприятия.

2 упражнения на смеси спектральных цветов с белилами;

2 упражнения на смеси спектральных цветов с черной краской;

1 упражнение на изготовление 24частного цветового круга;

3 упражнения на нахождение цветовых гармоний при помощи цветового круга.

Материалы: бумага белая формат А3, краски гуашевые или акварельные, кисти.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.

Задача:

Освоение техники набора мозаичного материала, имитирующего смальту или мелкую керамическую плитку.

1 упражнение – эскиз и его выполнение в технике мозаики.

Материалы: картон А3, цветной картон, ножницы, клей.

Задача:

Поиски ритмической организации узора из элементов, имитирующих пластинчатую (или штучную) мозаику.

1 упражнение.

Материалы: бумага формата А3, черная бумага, линейка, ножницы, клей.

Задача:

Знакомство с принципами изготовления витража.

1 упражнение – эскиз и его претворение в материале, имитирующем витражную технику.

Материалы: бумага черная, пленки цветные, заменяющие стекло, клей, ножницы.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 11. Материалы объемно-пространственных видов искусств.

Задача:

Ознакомление с материалами скульптуры и архитектуры в процессе экскурсии по городу с фотосъемкой произведений монументальной, садово-парковой и декоративной скульптуры и объектов архитектуры.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка.

Задача:

Ознакомление на практике с материалами скульптуры и архитектуры, доступными в учебном процессе.

3 упражнения.

Материалы: скульптурный пластилин, гипс, деревянная чурка, ножи, стамески, стеки.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 13. Монументальные и станковые формы скульптуры.

Задача:

Познакомиться со станковыми формами скульптуры на примере коллекции Волгоградского Музея изобразительных искусств им. Машкова. Фотосъемка круглой скульптуры, мелкой пластики, рельефов.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности.

Задача:

Выполнить практически ряд упражнений: на выявление пропорций; на ритмическую организацию объемов в пространстве.

2 упражнения.

Задача:

Ознакомиться со способами трансформации поверхностей, имитирующих материалы архитектуры.

2 упражнения на фактуру;

2 упражнения на трансформацию поверхности материала.

Материалы: картон лист А3, бумага белая формат А4, коробки картонные мелкие, ножницы, клей, линейка, нож.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 15. Типы пространственных структур в архитектуре.

Задача:

Выполнить практически задания: на выявление контраста; на ритмическую организацию объемов в пространстве; на раскрытие связей между отдельными формами; на нахождение информаторов масштаба.

3 упражнения.

Материалы: картон А3, бумага, коробки картонные мелкие, клей, ножницы.

Интерактивная форма проведения занятия.

Тема 16. Синтез искусств.

Задача:

В ходе экскурсии по городу познакомиться с эстетической организацией среды, с видами искусства, бытующими в городском пространстве. Фотосъемка наиболее интересных объектов.

Упражнения на основные цветовые отношения

Задача

В пределах заданного формата создаются цветовые композиции на основе букв, цифр, геометрических фигур.

Упражнение на создание монохромной композиции

- создание метрической монохромной композиции на тему «Музыкальное произведение» (формат А4),
- создание ритмической монохромной композиции на тему «Музыкальное произведение» (формат А4).

Упражнение на создание полярной цветовой композиции

- создание статичной композиции с использованием двух цветов (возможно дополнительное использование чёрного и белого цвета) на тему «Отношения двоих» (формат А4),
- создание динамичной композиции с использованием двух цветов (возможно дополнительное использование чёрного и белого цвета) на тему «Отношения двоих» (формат А4).

Упражнение на создание трёхцветной композиции

- создание композиции с равновесием трёх основных цветов (формат А4),
- создание композиции из трёх основных цветов с доминантой одного цвета (формат А4).

Упражнение на создание полихромной композиции

- создание композиции с использованием 4 и более цветов на тему «Контраст» (формат А4),
- создание композиции с использованием 4 и более цветов на тему «Нюанс» (формат А4).

Упражнение на создание композиций в теплой и холодной гамме

- создание композиции в тёплой гамме на тему «Африка» (формат А4),
- создание композиции в холодной гамме на тему «Арктика» (формат А4).

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Упражнение на ассоциативные свойства цвета

Задача

Используя цветовые ассоциации, создать в пределах планшета 50*70 формальные композиции на тему «Техника» и «Лирика».

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Упражнение на работу с основными характеристиками цвета (тон, светлота, насыщенность)

Задача

Снятие изобразительности на основе произведения искусства:

- снятие света,
- снятие тона,
- снятие цвета,
- цветовая гамма,
- формальное решение на основе проведённого анализа произведения.

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Первичные представления о знакообразовании.

Упражнения на формообразование иконического знака и знака-индекса.

Задача

На основании графического анализа изображения (животные, птицы и т.д. для иконического знака, для знака-индекса—простейшие геометрические формы: квадрат, треугольник, овал, круг, трапеция и т.д.) исходные формы необходимо превратить в иконический знак и знак индекса.

Упражнение на визуальную передачу эмоций и состояний

- в формате А3 выполняется знаковое изображение трёх растительных форм с различными эмоциональными состояниями. (Предлагаемая тематика: голод, веселье, угрюмость, разочарование, великодушие, печаль и т.д.),
- в формате А3 выполняется знаковое изображение трёх животных с различными эмоциональными состояниями (Предлагаемая тематика: страх, удивление, агрессия, воодушевление).

Упражнение на создание иконического знака

- 2 иконических знака на основе анализа изображения животного (формат А4).

Упражнение на создание знака-индекса

- 2 знака-индекса на основе анализа изображения иконического знака (формат А4).

Материал: бумага, чёрная гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер).

Упражнения на способы трансформации плоского листа.

Задача

При помощи использования трансформаций плоского листа создаётся формальный буклет:

- формальный буклет, посвященный букве. Размер 12*12, 10 частей,
- формальный буклет, посвященный цифре. Размер 12*12, 10 частей,
- формальный буклет, посвященный слову. Размер 12*12, 10 частей.

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Образная выразительность как основная задача композиции.

Упражнение на знакообразование

Упражнение на преобразование знака-индекса в иконический.

Задача

Выполняется ряд из 10 знаков, выдерживается плавный переход от заданного знака до итогового. Формат А4

Преобразование буквы до иконического знака (от индекса до иконического), преобразование иконического знака в индекс.

Упражнения на разработку и системное представление знака

1. Разработка иконического знака на основе реального предмета:

- наброски реального предмета, листы, демонстрирующие преобразование реального предмета в знак (6 набросков предмета, 6 стилизованных изображений),
- представление знака в разных масштабах (на формате А3 компонуется большой и маленький вариант знака),
- представление чёрного знака на белом фоне и белого знака на чёрном фоне (формат А4).

2. Трансформация плоского листа, вырезка иконического знака (формат А4).

3. Разработка орнаментальных плоскостей с использованием масштабирования объекта и различных цветовых решений (утро (лирика), сумерки (статика), день (динамика)).

4. Разработка системы знаков индексов на основе иконического знака (знаки: предмет, мужчина, женщина, еда, указатель (навигация), буква).

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Упражнение на творчество и рекламное продвижение

Задача

Решение объекта в разных характерах с использованием шрифта. Представление разработки на планшете. Тема – книга, рекомендуемые образы – старость, молодость, бизнес, альтернатива.

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Упражнение на создание концептуальной композиции

Задача

Выполняются две концептуальные композиции (композиции, имеющие смысловой зазор – энтропию смысла – между выражением и названием):

1. Предметная композиция, косвенно выражающая определённое понятие или образ (жизнь, время, музыка, и т. д.). Формат А3
2. Объёмная композиция, косвенно выражающая определённую идею.

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей и т.д.

Упражнение на создание мифологической композиции

Задача

Создание «мифологической» композиции. Создать композицию на тему древнеславянского мифа в любой знаковой форме (индекс, икона, символ), используя все известные композиционные средства выразительности.

Материал: бумага, гуашь, акварель, чёрный линер (рапидограф, ресфедер), материалы для аппликативного метода выполнения работы: чёрная и цветная бумага, клей, предметы, детали и т.д.

Интерактивная форма проведения занятия.

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины для самостоятельного изучения	Учебно-методическая документация (список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные системы)	Учебно-методические средства
1.	Тема 1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы	Основная литература: 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и	Выполнение практической работы

		<p>доп. — М.: Юрайт, 2019. — 183 с</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 1. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013 — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
2.	Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p>	Выполнение практической работы

		http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.	
6.	Тема 3. Цвет в уникальной графике	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Выполнение практической работы
1.	Тема 4. Техники печати в массовой графике	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 	Выполнение практической работы

		<p>с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
6.	Тема 5. Полиграфическая промышленная печать	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Выполнение практической работы
6.	Тема 6. Роль цвета в печатной графике	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 	Выполнение практической работы

		<p>5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.ресурсам» / библиотека.</p>	
6.	Тема 7. Сферы бытования печатной графики	<p>Основная литература:</p> <p>1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с.</p> <p>2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.</p> <p>5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Выполнение практической работы
6.	Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи	<p>Основная литература:</p> <p>1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Дейнека А.А. Учись рисовать: беседы с</p>	Выполнение практической работы

		<p>изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
9.	Тема 9. Колорит в произведениях живописи.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Выполнение практической работы
10.	Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: 	Выполнение практической работы

		<p>Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.ресурсам» / библиотека.</p>	
11.	Тема 11. Материалы объемно – пространственных видов искусства	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p>	Выполнение практической работы

		http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.	
12.	Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
13.	Тема 13. Монументальные и станковые формы скульптуры	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 	Выполнение практической работы

		<p>с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
14.	Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Практическая работа
15.	Тема 15. Типы пространственных структур	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 	Практическая работа

		<p>5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
16.	Тема 16. Синтез искусств	<p>Основная литература:</p> <p>1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с.</p> <p>2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.</p> <p>5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	Практическая работа
17.	Тема 17. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства	<p>Основная литература:</p> <p>1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666 — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с.</p>	Практическая работа

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975 — ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
--	--	---	--

5.4.1. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

СПС «Консультант Плюс» (локальная сеть Института)

ЭБС «IPRbooks»

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВгГИ Компьютерная презентация лекций (PowerPoint)

5.4.2. Методические рекомендации обучающемуся для осуществления самостоятельной работы.

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине «Пропедевтика». Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения, думается, будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Форма контроля выполняются в виде практических работ по темам лекций и практических занятий.

Критерии оценки работ:

1. композиционное решение;
2. правильность пропорциональных отношений;

3. выявление тональных отношений;
4. тональная моделировка формы;
5. целостность колорита;
6. общее впечатление от работы;
7. раскрытие темы;
8. эстетическое оформление;
9. творческий подход.

Оценка **«отлично»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторские и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторских занятий.

Оценка **«хорошо»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторские и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторские занятия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторские занятия

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой.

5.5. Образовательные технологии.

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного обучения	Кол-во часов
1.	Тема 1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.	лекция	Презентация	2
2.	Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.	лекция	Презентация	2
3.	Тема 3. Цвет в уникальной графике.	лекция	Презентация	2
4.	Тема 4. Техники печати в массовой графике.	лекция	Презентация	2
5.	Тема 5. Полиграфическая промышленная печать.	лекция	Презентация	2
6.	Тема 6. Роль цвета в печатной графике.	лекция	Презентация	2
7.	Тема 7. Сферы бытования печатной графики.	лекция	Презентация	2
8.	Тема 1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
9.	Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.	Практическое занятие	Кейс-метод	2

10.	Тема 3. Цвет в уникальной графике.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
11.	Тема 4. Техники печати в массовой графике.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
12.	Тема 5. Полиграфическая промышленная печать.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
13.	Тема 6. Роль цвета в печатной графике.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
14.	Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.	Практическое занятие	Кейс-метод	2
Итого				28

6. Перечень основной и дополнительной литературы:

Основная литература:

1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.] — Электрон. текстовые данные — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666> — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 183 с

Дополнительная литература:

1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 224 с.
2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г. Мосин. - Художник, 1963.
3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.
4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.
5. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15975> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

URL: <http://www.vggi.ru/> сайт ВгГИ

URL: <http://www.ur-library.info/> (Российская электронная библиотека)

URL:<http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»

URL:<http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»

URL:http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

URL:<http://www.openet.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования»

8. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

ЭБС «IPRbooks» URL:<http://www.iprbookshop.ru/11020> или локальная сеть Института

Компьютерная презентация лекций (Power Point)

Рабочее место, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВгГИ

Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование	Наименование помещения или оборудования
1.	Специализированные аудитории:	
2.	Специализированная мебель и оргсредства	1. Рабочие столы 2. Проектор 3. Экран 4. Компьютер
3.	Специальное оборудование:	
4.	Технические средства обучения:	

10. Методические указания для обучающихся

Изучение дисциплины заключается в *посещении лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента.*

Студенты посещают *лекции*, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. Целью лекционного материала является формирование у студентов теоретических знаний. Задачами занятий в форме лекций является: усвоение теоретических основ и нормативного материала; выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний в этой сфере.

Помимо изучения теоретического материала студент должен уметь грамотно применить его на практике.

На практических занятиях студенты выполняют различные задания, направленные на глубокое овладение знаниями учебной дисциплины.

Цель проведения практических занятий является закрепление теоретического и практического материала, полученного студентом на лекционных занятиях.

На практических занятиях используются интерактивные формы проведения занятий. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

Подготовка к практическим занятиям

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, заданий и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.

Помощь в этом вопросе студенту окажут материалы *учебно-методического комплекса.*

Во-первых, они содержат перечень вопросов, которые рассматривались на лекционном занятии. Если обучающийся по каким-либо причинам не посетил его, к каждой теме дана литература, которая поможет восполнить пробелы.

Во-вторых, материалы учебно-методического комплекса содержат перечень вопросов, которые будут рассматриваться на практическом занятии. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Обучающемуся необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний

необходимо обращаться к дополнительной литературе. Использование дополнительной литературы становится обязательным, если на это прямо указал преподаватель.

В-третьих, материалы учебно-методического комплекса содержат методические указания для обучающегося. В первую очередь надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

В-четвертых, материалы учебно-методического комплекса содержат задачи и ситуации для обсуждения. В целях более глубокого изучения дисциплины и формирования навыков студентам предлагается делать как можно больше набросков и этюдов с натуры, самостоятельно анализировать форму предметов и стараться передать ее в изображении.

С целью проверки глубины усвоения пройденного материала, а также в рамках подготовки к промежуточной аттестации (зачету), обучающиеся выполняют практические задания.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельной работы;
- развитие навыков самостоятельной работы с источниками литературы при решении поставленных задач;
- развитие навыков работы в материале;
- закрепление навыков работы по построению, светотеневой проработке и созданию целостного колорита композиции.

Студенты, давшие в результате 80 % выполненной работы, получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате выполнения работ 70 % и более процентов получают оценку «хорошо». Студенты, выполнившие задания на 50 % процентов получают оценку «удовлетворительно». Студенты, выполнившие задания менее чем на 30 % получают оценку «неудовлетворительно».

Экзамен, зачет с оценкой. Экзаменатор оценивает знания по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний, умений и навыков студентов учитывается:

- умение оперировать профессиональными понятиями и категориями;
- умение грамотно строить изображение, разбирать тон, свет и т.д.
- умение передавать заданный колорит.

Оценка **«отлично»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторские и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторских занятий.

Оценка **«хорошо»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторские и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторские занятия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторские занятия

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой. В результате использования форм обучения, рассмотренных выше, студенты должны получить комплексные знания по живописи, практические художественные навыки, уметь их грамотно применять в процессе практической деятельности, творчески развиваться. Студенты должны комплексно подходить к решению поставленных проблем и быть самостоятельными в принятии решений.

*Автономная некоммерческая организация
высшего образования*
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра дизайна

Рассмотрено и утверждено:

на заседании кафедры

**Оценочные материалы
«ПРОПЕДЕВТИКА»**

1.1 Описание индикаторов достижения компетенций (показателей оценивания) и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.

№ раздела	Наименование и код формируемой и контролируемой компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию) *	Индикатор достижения компетенций Составляющие результатов освоения Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
1.	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Среда жизнедеятельности и средства визуальной коммуникации. Развитие средовой концепции дизайна.	Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного анализа. Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный подход для решения поставленных задач. Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач
2.	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	Роль наружной рекламы в процессе эстетической организации и реорганизации городской среды. Знаки и знаковые системы, как графические составляющие среды.	Знать: основные способы закрепления предварительных идей для будущего проекта (скетчинг, кроки графические чертежи) и этапы его дальнейшей разработки; Уметь: применять знания, полученные по смежным дисциплинам (теория композиции, цветоведение, техники графики и др.) при проектировании объектов графического дизайна; Владеть: необходимыми навыками рисунка, основными приемами компоновки, шрифтом, типографикой.

	<p>возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании и дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>		
3.	<p>ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение,</p>	<p>Образные и декоративные возможности графического дизайна в определенной среде. Коммуникационные элементы (указатели, надписи, стрелки, сигнатуры и т.д.). Фактура. Использование различных видов фактур в графическом дизайне и рекламе.</p>	<p>Знать: основные способы проектирования и моделирования различных дизайн-объектов; Уметь: применять различные навыки, полученные на смежных дисциплинах при создании дизайн-объектов; Владеть: линейно-конструктивным рисунком, колористикой, современными шрифтами, проектной графикой .</p>

	цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики		
4.	Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);	<p>Тема1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.</p> <p>Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.</p> <p>Тема 3. Цвет в уникальной графике</p> <p>Тема 4. Техники печати в массовой графике.</p> <p>Тема 5. Полиграфическая промышленная печать</p> <p>Тема 6. Роль цвета в печатной графике</p> <p>Тема7.Сферы бытования печатной графики.</p> <p>Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.</p> <p>Тема 9. Колорит в произведениях живописи.</p> <p>Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.</p> <p>Тема 11. Материалы объемно – пространственных видов искусства.</p>	<p>В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - значение композиции в создании творческих работ; - содержание основных принципов организации композиции в графическом дизайне (законы, правила, приемы, средства); - типологию композиционных средств и их взаимодействие; - генезис и семантику орнамента; - особенности знакообразования; - средства художественной выразительности (цвет, колорит, контраст, нюанс, тождество, ритм и т.д.) - основы образной выразительности и её приёмы (стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, тропы и т.д.); - способы трансформации поверхности; <p><i>Уметь:</i></p> <p>Передавать объем изображаемых предметов в цвете; создавать цельные по колориту живописные композиции; передавать цветовые отношения, соответствующие изображаем реалиям; грамотно выбирать художественный материал и технику для каждой поставленной задачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать творческий замысел; -применять основные принципы организации композиции (законы, правила, приемы, средства) в графическом дизайне; - применять основные средства художественной выразительности в графическом дизайне; - применять основные приёмы образной выразительности в графическом дизайне;

		<p>Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка.</p> <p>Тема 13. Мону­мен­таль­ные и стан­ко­вые формы скульп­ту­ры.</p> <p>Тема 14. Ар­хи­тек­ту­ра и ее сред­ства вы­ра­зи­тель­но­сти.</p> <p>Тема 15. Типы про­стран­ствен­ных струк­тур.</p> <p>Тема 16. Син­тез ис­кус­ств.</p> <p>Тема 17. Мно­го­об­ра­зие ви­дов декоратив­но-при­клад­но­го ис­кус­ства.</p> <p>Тема 18. Ди­зайн.</p>	<p>- про­во­дить ком­по­зи­ци­он­ный ана­лиз про­из­ве­де­ний гра­фи­че­ско­го ди­зай­на;</p> <p>- соз­да­вать гра­фи­че­скую про­дук­цию и сред­ства ви­зу­аль­ной ком­му­ни­ка­ции;</p> <p><i>Формируемые навыки:</i></p> <p>вла­де­ния ме­то­да­ми изоб­ра­зи­тель­но­го язы­ка ака­де­ми­че­ской жи­во­пи­си, при­е­ма­ми вы­пол­не­ния ра­бот в раз­лич­ном жи­во­пи­с­ном ма­те­ри­а­ле. - спо­соб­но­стью по­ни­ма­ния су­щ­но­сти и зна­че­ния твор­че­ско­го про­цес­са и фор­ми­ро­ва­ния твор­че­ско­го за­мы­сла;</p> <p>- на­вы­ка­ми при­ме­не­ния раз­но­об­раз­ных ком­по­зи­ци­он­ных форм, ме­то­дов, тех­ник, при­е­мов, сред­ств объ­ем­но­го и гра­фи­че­ско­го мо­де­ли­ро­ва­ния объ­ек­та, и на­вы­ка­ми со­от­вет­ст­вую­щей ор­га­ни­за­ции про­ек­тно­го ма­те­ри­а­ла для пе­ре­да­чи твор­че­ско­го хо­ду­же­ствен­но­го за­мы­сла в сфе­ре гра­фи­че­ско­го ди­зай­на.</p> <p>- спо­соб­но­стью по­ни­ма­ния су­щ­но­сти и зна­че­ния твор­че­ско­го про­цес­са и фор­ми­ро­ва­ния твор­че­ско­го за­мы­сла;</p> <p>- на­вы­ка­ми при­ме­не­ния раз­но­об­раз­ных ком­по­зи­ци­он­ных форм, ме­то­дов, тех­ник, при­е­мов, сред­ств объ­ем­но­го и гра­фи­че­ско­го мо­де­ли­ро­ва­ния объ­ек­та, и на­вы­ка­ми со­от­вет­ст­вую­щей ор­га­ни­за­ции про­ек­тно­го ма­те­ри­а­ла для пе­ре­да­чи твор­че­ско­го хо­ду­же­ствен­но­го за­мы­сла в сфе­ре гра­фи­че­ско­го ди­зай­на.</p>
5.	ПК-3 Спо­со­бен учи­ты­вать при раз­ра­бот­ке хо­ду­же­ствен­но­го за­мы­сла осо­бен­но­сти ма­те­ри­а­лов с уче­том их фор­мо­об­ра­зу­ю­щих свой­ств	<p>Тема 1. Вве­де­ние в пред­мет</p> <p>Тема 2. Сце­нар­ный под­ход к ди­зай­ну мно­го­стра­ни­чно­го из­да­ния.</p> <p>Тема 3. Ритм в ди­зай­не мно­го­стра­ни­чно­го из­да­ния.</p> <p>Тема 4. Ис­поль­зо­ва­ние сред­ств хо­ду­же­ствен­ной вы­ра­зи­тель­но­сти в ди­зай­не мно­го­стра­ни­чно­го из­да­ния.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>ме­то­ды и сред­ства вы­пол­не­ния хо­ду­же­ствен­но-оформительских работ; пер­спек­ти­вы тех­ни­че­ско­го раз­ви­тия из­да­тель­ства и тен­ден­ции со­вер­шен­ст­во­ва­ния про­из­во­ди­мой поли­гра­фи­че­ской про­дук­ции; ос­нов­ные тре­бо­ва­ния, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать в про­цес­се соз­да­ния про­дук­ции (функ­ци­о­наль­ные, тех­ни­ко-кон­струк­тив­ные, эр­го­но­ми­че­ские, эсте­ти­че­ские и др.);</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>раз­ра­ба­ты­вать и соз­да­вать ори­ги­наль­ные твор­че­ские про­ек­ты, хо­ду­же­ствен­но-эсте­ти­че­ские ре­ше­ния в про­из­вод­стве раз­лич­ной поли­гра­фи­че­ской про­дук­ции - книг, жур­на­лов, га­зет, бук­ле­тов, пла­ка­тов, ка­лен­дарей, от­кры­ток и т.д. с уче­том осо­бен­но­сти ма­те­ри­а­лов и их фор­мо­об­ра­зу­ю­щих свой­ств.</p> <p><i>Владеет:</i></p>

	<p>Тема 5. Рубрикация многостраничного издания.</p> <p>Тема 6. Верстка многостраничного издания.</p> <p>Тема 7. Внешнее оформление многостраничного издания.</p> <p>Тема 10. Образно-стилевая концепция сложноструктурного многостраничного издания.</p> <p>Тема 11. Модульная структура макета как основа сложноструктурного многостраничного издания.</p> <p>Тема 12. Особенности верстки сложноструктурных многостраничных Изданий.</p>	<p>создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p>
--	--	--

Ко всем темам (творческое практическое задание), зачету с оценкой, экзамену
 Форма контроля – просмотр выполненных работ. Знания оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторных занятий.
хорошо	Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторные занятия.

удовлетворительно	Оценка « удовлетворительно » ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия
неудовлетворительно	Оценка « неудовлетворительно » ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой. Неумелое выполнение значительной части программного материала. Выполнение практической части не полностью или в неудовлетворительном виде. Полное неумение теоретически обосновать и защитить свою работу.

1.2. Типовые контрольные задания и иные материалы

№ раздела	Наименование и код формируемой и контролируемой компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию) *	Вид оценочного средства (контрольное задание (тесты, рефераты и проч.), позволяющее провести контроль знаний, умений, навыков)
1.	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	Тема1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы. Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве. Тема 3. Цвет в уникальной графике Тема 4. Техники печати в массовой графике. Тема 5. Полиграфическая промышленная печать Тема 6. Роль цвета в печатной графике Тема7.Сферы бытования печатной графики. Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи. Тема 9. Колорит в произведениях живописи.	Выполнение практической работы

	конкретного рисунка (ОПК-1)		
2.	Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);	<p>Тема1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.</p> <p>Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.</p> <p>Тема 3. Цвет в уникальной графике</p> <p>Тема 4. Техники печати в массовой графике.</p> <p>Тема 5. Полиграфическая промышленная печать</p> <p>Тема 6. Роль цвета в печатной графике</p> <p>Тема7.Сферы бытования печатной графики.</p> <p>Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.</p> <p>Тема 9. Колорит в произведениях живописи.</p> <p>Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.</p> <p>Тема 11. Материалы объемно – пространственных видов искусства.</p> <p>Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка.</p> <p>Тема 13.Монументальные и станковые формы скульптуры.</p> <p>Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности.</p> <p>Тема 15. Типы пространственных структур.</p> <p>Тема 16. Синтез искусств.</p> <p>Тема 17. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Тема 18. Дизайн.</p>	Выполнение практической работы
3.	Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);	<p>Тема1. Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы.</p> <p>Тема 2. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.</p> <p>Тема 3. Цвет в уникальной графике</p> <p>Тема 4. Техники печати в массовой графике.</p> <p>Тема 5. Полиграфическая промышленная печать</p> <p>Тема 6. Роль цвета в печатной графике</p> <p>Тема7.Сферы бытования печатной графики.</p> <p>Тема 8. Материалы, инструменты и техники живописи.</p> <p>Тема 9. Колорит в произведениях живописи.</p> <p>Тема 10. Станковые и монументальные формы живописи.</p>	Выполнение практической работы

		<p>Тема 11. Материалы объемно – пространственных видов искусства.</p> <p>Тема 12. Средства выразительности скульптурного языка.</p> <p>Тема 13. Монументальные и станковые формы скульптуры.</p> <p>Тема 14. Архитектура и ее средства выразительности.</p> <p>Тема 15. Типы пространственных структур.</p> <p>Тема 16. Синтез искусств.</p> <p>Тема 17. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Тема 18. Дизайн.</p>	
--	--	--	--

Текущий контроль успеваемости

Тесты

для текущего контроля знаний

По дисциплине «Пропедевтика» тестирование проходит в форме просмотра всей работы проделанной с начала семестра до момента тестирования.

Студенты предоставляют выполненную работу, преподаватель производит ее оценку.

Полное и качественное (без существенных замечаний) выполнение задания по программному материалу в полном объеме оценивается, как **«отлично»**.

Выполнение практического задания в объеме 70% по программному материалу без существенных замечаний оценивается, как **«хорошо»**.

Практическое задание, выполненное на 60%, с существенными ошибками оценивается, как **«удовлетворительно»**.

Выполнение практической части в объеме менее 30% с существенными замечаниями оценивается, как **«неудовлетворительно»**.

Промежуточная аттестация

Темы к зачету с оценкой

1. Материалы и инструменты в графическом дизайне.
2. Первичные графические элементы.
1. Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве.
2. Цвет в уникальной графике
3. Техники печати в массовой графике.
4. Полиграфическая промышленная печать
5. Роль цвета в печатной графике
6. Сферы бытования печатной графики.
7. Материалы, инструменты и техники живописи.
8. Колорит в произведениях живописи.
9. Станковые и монументальные формы живописи.
10. Материалы объемно – пространственных видов искусства.

11. Средства выразительности скульптурного языка.
12. Монументальные и станковые формы скульптуры.
13. Архитектура и ее средства выразительности.
14. Типы пространственных структур.
15. Синтез искусств.
16. Многообразие видов декоративно-прикладного искусства.
17. Дизайн.

Темы к экзамену

Экзаменационная оценка ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.

Темы курсовых работ по пропедевтике

1. Графика. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
2. Архитектура. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
3. Живопись. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
4. Скульптура. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
5. Декоративно-прикладное искусство. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
6. Народное декоративно-прикладное искусство. Происхождение. Материалы. Инструменты. Техники и технологии. Современное состояние этого вида искусства.
7. Дизайн – современное проектное искусство. Происхождение. Предмет дизайнерского творчества. Широта направлений современного дизайна.

Ведение занятий в интерактивной форме, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

Презентация (от лат. *praesento* — представление) — документальный материал, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её *интерактивность*, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными особенностями.

- Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста,

так как текст проговаривается выступающим, и служит для наглядного представления его слов.

- Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку.
- Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном учреждении. Вместе с учебной презентацией обычно используется конспект занятия.

Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации.

Презентация без компьютера

Презентации без использования компьютера дают больше возможностей для вовлечения аудитории к обсуждению и использованию их творческого потенциала.

Презентации на больших листах — одна из разновидностей презентаций без компьютера использование больших листов позволяет создать целостную картину и донести ее до всех членов группы; учесть и отразить факторы, вызывающие изменения в этой картине. Она дает возможность запечатлеть схему сложного процесса, что облегчает процесс его усовершенствования. При создании таких презентаций используются самые разные инструменты: карандаши, фломастеры, маркеры разных цветов, стикеры разных размеров и цветов, открытки и коллажи и т. п.

1. Презентация на тему: «Материалы и инструменты графическом дизайне. Первичные графические элементы»

Цель презентации: Раскрыть характер взаимосвязи между замыслом, формой и технологией в процессе презентации.

Материалы: экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране.

2. Презентация на тему: «Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве»

Цель презентации: выявить возможности применения графических материалов и техник при выполнении рисунков.

Материалы: Мольберт, краски, тушь, уголь, перо, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с углем.

3. Презентация на тему: «Цвет в уникальной графике»

Цель презентации: раскрыть собственный цвет используемых материалов.

Материалы: Мольберт, пастель, гуашь, акварель. экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с акварельными красками.

4. Презентация на тему: «Техники печати в массовой графике»

Цель презентации: Изучить виды печатной графики, и их художественных особенностей.

Материалы: медь, цинк, литографский камень, дерево.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с деревом и камнем.

5. Презентация на тему: «Полиграфическая промышленная печать»

Цель презентации: Изучить типы и способы воспроизведения изображения в полиграфии (офсет, фотомеханическая печать, факсимильная печать, цинкография и др.).

Материалы: Мольберт, бумага.

Проведение: Демонстрация материала на экране.

6. Презентация на тему: «Роль цвета в печатной графике»

Цель презентации: изучить способы расцвечивания черно-белой гравюры.

Материалы: карандаш, уголь, тушь, акварель, гуашь.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с углем.

7. Презентация на тему: «Сферы бытования печатной графики»

Цель презентации: изучить широкий спектр применения художественного оформления полиграфической промышленной продукции в современном обществе.

Материалы: книга, журнал, газета, плакат,

Проведение: Демонстрация материала.

8. Тема: «Материалы и инструменты в графическом дизайне. Первичные графические элементы». Кейс-метод

Цель:

- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- ✚ овладение практическими навыками;
- ✚ отработка умений работы с информацией;
- ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- ✚ приобретение навыков работы в материале;
- ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, карандаши, цветной мел, компьютерная техника.

Проведение: Студентам предлагается нарисовать свой фамильный герб с применением различных графических материалов и инструментов.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

9. Тема: Способы и методы применения техник уникального рисунка в графическом искусстве. Кейс-метод

Цель:

- ✚ отработка умений работы с информацией;
- ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- ✚ приобретение навыков работы в материале;
- ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении

- самоанализа, самоконтроля и самооценки;
- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- ✚ овладение практическими навыками.

Материалы: Мольберт, бумага, графитные и цветные карандаши, фломастеры, акварель, тушь, цветные мелки.

Проведение: Студентам предлагается нарисовать любой рисунок с применением какой-либо техники.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

10. Тема: «Цвет в уникальной графике». Кейс-метод

Цель:

- ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
 - ✚ приобретение навыков работы в материале;
 - ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки;
 - ✚ отработка умений работы с информацией;
 - ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
 - ✚ овладение практическими навыками.

Материалы: Мольберт, цветная бумага, цветные карандаши, акварель.

Проведение: Ставится небольшая композиция из предметов. Студентам предлагается использовать варианты работы с акварелью, цветными карандашами, смешение красок и т.д.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

11. Тема: «Техники печати в массовой графике». Кейс-метод

Цель:

- ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки;
 - ✚ отработка умений работы с информацией;
 - ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения.
 - ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
 - ✚ приобретение навыков работы в материале;
 - ✚ овладение практическими навыками.

Материалы: Картон, офортная игла.

Проведение: Студентам предлагается нарисовать гравюру на картоне.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

12. тема: «Полиграфическая промышленная печать». Кейс-метод

Цель:

- ✚ приобретение навыков работы в материале;
 - ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения.
 - ✚ отработка умений работы с информацией;
выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки;
 - ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;

Проведение: Работа в производственном помещении рекламной компании под руководством работника рекламной компании.

13. Тема: «Роль цвета в печатной графике». Кейс-метод

Цель:

- ✚ приобретение навыков работы в материале;
 - ✚ овладение практическими навыками;
 - ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки;
 - ✚ отработка умений работы с информацией;
 - ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
 - ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат.

Материалы: Мольберт, бумага, цветная бумага, краски.

Проведение: Студентам предлагается используя аппликативный материал, выполнить 5-6 вариантов с применением цвета на предложенном печатном материале

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

14. Тема: «Материалы, инструменты и техники живописи». Кейс-метод

Цель:

- ✚ отработка умений работы с информацией;
- ✚ повышение мотивации к учебному процессу;
- ✚ приобретение навыков работы в материале;
- ✚ овладение практическими навыками;
- ✚ выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки;
- ✚ моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- ✚ активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения.

Материал: Мольберт, бумага, холст, акварель, масло, кисти, палитра, мастехин, губки и проч.

Проведение: Ставится натюрморт. Студентам предлагается нарисовать данный натюрморт, используя в качестве художественного материала акварель, гуашь или масло.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При проведении аттестации студентов важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний, умений, навыков студентов. Проверка, контроль и оценка знаний, умений, навыков студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем обучающимся. Студенты должны быть заранее информированы о том, какие их образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть эффективным.

Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;

Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний для изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку промежуточных результатов обучения по дисциплине.

Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение образовательного результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:

- определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и формулировать их языком, понятным обучающимся;
- разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов достижения указанных целей;
- подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных образовательных результатов;
- регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их улучшения;
- менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обучающимися образовательных результатов;
- учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов;
- предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до выставления окончательной отметки;
- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.
- разделять ответственность за результаты обучения со студентом.

Процедуры оценки по дисциплине «Пропедевтика» включают: выполнение практических работ, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.

Таблица контроля формирования знаний, умений, навыков

<i>Формы контроля</i>	<i>Элементы контроля</i>
Самоконтроль	Знания
Взаимоконтроль	Знания
Самостоятельная работа	Знания, умения
Практическая работа	Знания, умения, навыки
Зачет с оценкой	Знания, умения, навыки
Экзамен	Знания, умения, навыки

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- четкое выполнение поставленных задач;
- развитие навыков работы в материале;
- закрепление навыков работы по построению, светотеневой проработке и созданию целостного колорита композиции.
- развитие навыков самостоятельной работы;
- развитие навыков самостоятельной работы с источниками литературы при решении

Студенты, давшие в результате 80 % выполненной работы получают оценку **«отлично»**. Студенты, давшие в результате выполнения работ 70% и более процентов получают оценку **«хорошо»**.

Студенты, выполнившие задания на 60% процентов получают оценку **«удовлетворительно»**.

Студенты, выполнившие задания менее чем на 30% получают оценку **«неудовлетворительно»**.

Зачетная оценка и оценка по экзамену ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Абрис (нем. abriß – очерк, чертеж) – в изобразительном искусстве: линейный, (контурный) рисунок вспомогательного назначения, выполняемый при калькировании.

Автопортрет (от греч. autos - сам) - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал. Эта особая разновидность портретного жанра выражает оценку художником своей личности, ее роли в мире и обществе, своих творческих принципов.

Акварель (фр. aquarelle, от лат. aqua - вода), водяные краски - краски с растительным клеем в качестве связующего вещества и живопись этими красками. Акварель отличаются чрезвычайно тонкая растирка пигмента и большой процент клеящих веществ (к клею добавляют мед, сахар, глицерин). Акварель бывает твердая (в плитках), полумягкая (в керамических чашечках) и мягкая (в тюбиках). Акварелью называют и произведения, исполненные в этой технике. Различают собственно акварель - прозрачную, основанную на лессировках, без применения белил, и корпусную технику - кроющие водяные краски с применением белил. Главное отличительное свойство акварели- прозрачность краски, сквозь которую просвечивает фактура бумаги. Техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет акварели наступил со второй половины XVIII в. Акварельными красками работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие художники. Акварель занимает промежуточное положение между графикой и живописью.

Алла прима (итал. alla prima - в первый миг) — живопись по сырому: разновидность масляной живописи, требующая окончания работы за один сеанс, до подсыхания красок.

Анфас (фр., en face – спереди, в лицо) — лицом к смотрящему; вид лица, предмета прямо спереди.

Валер (от лат. valere – иметь силу, стоять) – в искусстве живописи тональный нюанс, тонкое различие одного и того же цвета по светлоте. Валеры достигаются техникой лессировки. Они позволяют добиваться богатых цветовых отношений, тончайших нюансов и неуловимых переходов цвета, поэтому у художников существует выражение по отношению к такой живописи «писать валерами». Мастерски использовали живопись валерами для передачи взаимосвязи фигур, предметов со светом и воздухом такие художники, как Д. Веласкес, Я. Вермеер, К. Коро, Ж.-Б. Шарден, В. Суриков.

Гамма красочная (гамма цветовая) (по названию 3-й буквы греческого алфавита) — ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Различают теплую, холодную, светлую и др.

Гармония (от гр. harmonia- стройность, связь) — стройная согласованность частей единого целого. В изобразительном искусстве это согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения. В живописи – цветовое единство.

Гризайль (фр. grisaille, от gris – серый) однотонная, монохромная живопись. Применяется в учебных целях, для имитации скульптурного рельефа, для декоративных работ. Гризайлью называется однотонная живопись не только серого, но и любого другого цветового оттенка (коричневого, синего и т. п.). станковой живописи гризайль может применяться для подмалевков и эскизов. Особенно незаменима техника гризайли в процессе создания декоративных росписей или панно, в которых живописными средствами достигается впечатление объемной рельефной лепки. Орнаменты и фигурки амуров, выполненные этими средствами, украшают интерьеры многих дворцов эпохи классицизма. А в эпоху Возрождения в Лиможе во Франции в технике гризайли выполнялись расписные эмали.

Грунт (пол. grunt, от нем. grund - дно, основа) - 1) в технологии живописи тонкий слой специального состава, наносимый поверх холста или дерева как основы с целью придать поверхности нужные художнику технологические качества. Состоит обычно из нижнего

тонкого клеевого слоя и верхних грунтовых слоев. Грунт впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать пожухания красок. Грунт. способствует прочному сцеплению (адгезии) живописи с основой. Грунт по составу бывает клеевым (тянущим), масляным, эмульсионным и синтетическим; по цвету - белым, тонированным и цветным; 2) в технике углубленной гравюры – слой кислотоупорного состава, которым покрывают металлическую доску перед началом работы, а частично и в процессе травления.

Гуашь (фр. gouache, от итал. guazzo - водяная краска) - плотные матовые краски для живописи из тонко растертого пигмента с водоклеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.). Краски гуаши непрозрачны и являются кроющими. При высыхании гуашь светлеет. Техника живописи на бумаге, картоне, полотне, шелке, кости возникла как разновидность акварели, когда для достижения большей плотности и звучности красок к водяным краскам стали примешивать белила. Гуашь. широко использовалась уже в средние века в книжной миниатюре, а позже для эскизов, картонов. С сер. 19 в. началось производство гуашевых красок. В 20 в. гуашь наиболее часто находит применение в плакатной графике, а также для декораций и оформительских работ.

Декоративность — совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно - организующую роль произведений искусств.

Декоративное искусство (от лат. decore – украшаю) – один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Термин «декоративное искусство» широк по охвату входящих в него понятий. Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует окружающую человека материальную предметно - пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.

Декоративно-прикладное искусство — раздел декоративного искусства; охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, а также другие изделия, не являющиеся по изначальному предназначению произведений искусства, но приобретающие художественное качество благодаря приложению к ним труда художника; одежда, всякого рода украшения. Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по их практическому назначению в научной литературе со второй половины XIX в. утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево и т. п.) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.).

Живописная основа—материал, на котором выполняется живопись.

Живопись— один из основных видов изобразительного искусства, произведения которого выполняются при помощи красок, смальт и других материалов, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Живопись подразделяется на станковую, монументальную и декоративную.

Зарисовка — быстро выполненный рисунок с натуры. В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные художнику детали.

Картина - станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение. отличие от этюда и эскиза картина является завершённым произведением, итогом длительной работы художника, обобщением наблюдений и размышлений над жизнью. Картина воплощает глубину замысла и образного содержания.

Картон (фр. carton – бумага) — 1) разновидность толстой, твёрдой, плотной бумаги; 2) подсобный рисунок, выполняемый в размере будущего произведения (фрески, ковра и т.п.).

Колорит (итал. kolorito, от лат. color – краска, цвет) — истема отношения цветов и их оттенков в художественном произведении, прежде всего в живописи. Исторически сложились 2 системы построения К. В первой применяется ограниченное количество чистых, неизменных цветов, лишённых оттенков; для второй характерно стремление к более полной передаче цветовой гаммы. К. может быть тёплым (преимущественно красные, жёлтые, оранжевые тона) и холодным (преимущественно синие, зелёные, фиолетовые тона), спокойным и напряжённым, ярким и блёклым.

Композиция (от лат. composition - сочинение, составление; соединение, связь) — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, назначением, расположением, взаимосвязь его частей (деталей), линий, пятен света и цвета, чтобы в конечном итоге произведение обладало прекрасным качеством целостности, т. е. каждая деталь была бы на своём месте — ни убавить, ни прибавить. Как правило, композиция. Строится на сопоставлении всех деталей с главным сюжетно-тематическим центром.

Контрапост (от ит. contrapposto противоположность) — в изобразительном искусстве приём изображения, при котором положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой части (например, верхняя часть корпуса показана в повороте).

КОНТУР (фр. contour – очертание, от лат. continere – заключать, содержать) – изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. В пространственном смысле контур – это видимая поверхность края объемной формы.

Кракелюр (фр. (фр. craquelure)) — растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины.

Лессировка (от нем. lasierund - покрытие глазурь) — приём живописной техники: последовательное нанесение тонких красочных слоев. Л. Возможна только при использовании масляных красок; с её помощью усиливают или ослабляют цветовые тона, добиваются звучности тона, объединяют колорит. Лессировкой в европейской живописи XVI—XIX вв. обычно заканчивали работу над картиной; особенно это касается художников классического и академического направлений.

Масляная живопись — одна из наиболее распространённых разновидностей живописной техники, основанная на применении растительного (чаще всего льняного) масла в качестве основного связующего вещества. Краски, в которых пигмент смешан с растительным маслом, называются масляными. Живописной основой могут служить полотно, а также картон, бумага и некоторые другие материалы.

Мастихин (ит. mestichino) – инструмент художника из тонкой стальной пластины в виде ножа или лопатки с изогнутой ручкой. Он бывает разных размеров и формы. Применяется для очистки палитры и для частичного удаления не засохшей краски с картины. Иногда мастихин употребляется вместо кисти для создания живописного произведения, нанесения краски ровным слоем или рельефными мазками.

Модель (фр., modele; мера, образец) — натурщик, позирующий художнику или скульптору во время работы над произведением (включая этюд и набросок). В переносном смысле слова "модель" называют иногда любые существа и предметы, послужившие художнику в качестве натуры.

Набросок - изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом или техникой (рисунок, живопись, небольшая скульптура). В набросках художники фиксируют свой замысел, возникший в ходе работы, или отдельные наблюдения. Наброски выполняют с натуры, по памяти и представлению разнообразными художественными материалами: графитным карандашом, углем, фломастером, тушью (кистью и пером) и др. В набросках важно передать главные качества натуры, ее характерные пропорции, форму, уловить движение и отбросить лишние детали. Вместе с тем именно лаконичные наброски порой

обладают большой образной выразительностью и художественной ценностью, особенно если их выполняли выдающиеся мастера искусства.

Натура (от лат. *natura* - природа) — в изобразительном искусстве реальные объекты (человек, предметы, ландшафт и т. п.), которые человек наблюдает при их изображении. Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто портреты, пейзажи, натюрморты.

Натюрморт (фр. *nature morte* - мёртвая природа) — жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), посвященный воспроизведению предметов обихода, цветов, снеди, различных атрибутов искусства и пр. Отдельное произведение этого жанра также называется натюрморт.

Нюанс (фр. *nuance*) - оттенок, едва заметный переход, тонко различие в цвете. В изобразительном искусстве – едва заметный переход одного цветового тона в другой (в живописи) или одной светотеневой градации в другую (в скульптуре, графике). Совокупность оттенков (нюансировка) применяется для более тонкой моделировки изображения.

Основные цвета — 3 цвета, оптическое смешение которых в разных пропорциях позволяет получить любой другой цвет; самой естественной является система жёлтого, красного и синего тонов, так как они не могут быть получены путём смешения других красок, а, напротив, являются основой для получения любого другого цвета.

Оттенок - градация тона, нюанс. Разнообразие оттенков обогащает колорит (в живописи, цветной графике), светотеневую моделировку (в скульптуре, монохромной графике)

Орнамент (от лат. *ornamentum* – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный. Геометрический орнамент может состоять из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др. Сложные орнаменты типа меандр, встречающиеся в искусстве Древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому орнаменту. Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т. п. (лотоса, папируса, пальмы и др.). Наиболее часто встречающийся у всех народов мотив «Дерево жизни», который может изображаться и как цветущий куст, и более декоративно-обобщенно, является растительным орнаментом. Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Иногда подобный орнамент называют звериным стилем. Декоративные изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека.

Палитра (от фр. *palette*) - тонкая дощечка с отверстием для надевания на большой палец левой руки, служащая живописцам для смешивания красок; 2) подбор цветов, характерный для данной картины или данного живописца; колорит.

Пастель (фр. *pastel*, от лат. *pasta* – тесто) – материал художника и техника изобразительного искусства. Пастель – это мягкие цветные палочки – карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. В процессе изготовления пастельных карандашей их не засохшая масса выглядит как тесто, паста – отсюда и название. Пастель имеет много нежных оттенков каждого цвета. В зависимости от приемов работы пастель можно отнести либо к живописи, либо к рисунку (графике). Пастельные мелки позволяют создать мягкие тональные переходы, как в акварели, за счет втирания краски в бумагу и матовую поверхность, как в технике гуаши.

Пигменты (лат. *pigmentum* – краска) – красящие вещества. Пигменты, или красители, бывают минерального, химического, органического (животного или растительного) происхождения. Для приготовления красок пигменты тонко растирают в порошок и смешивают со связующими (маслом, клеем и др.) Органические пигменты уступают по

прочности минеральным. Сейчас для изготовления красок применяют в основном искусственные пигменты, как наиболее стойкие.

Пластичность – в произведениях разного вида искусства: особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм их линий и силуэтов в композиции.

Подрамник, подрамок — деревянный остов в виде рамки, на который натягивается холст для живописи.

Портрет (фр. *portrait* – изображение) – жанр изобразительного искусства с изображением одного человека или группы людей. Кроме внешнего, индивидуального сходства, художники стремятся в портрете передать характер человека, его духовный мир. Существуют многие разновидности портрета. К жанру портрета относятся: поясной портрет, бюст (в скульптуре), портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. По характеру изображения выделяются две основные группы: парадные и камерные портреты. Как правило, парадный портрет предполагает изображение человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим). В камерном портрете используется поясное, погрудное, поплечное изображение. В парадном портрете фигура обычно дается на архитектурном или пейзажном фоне, а в камерном – чаще на нейтральном фоне.

Профиль (фр. *profil*) – в изображении человека: боковое положение головы или фигуры в целом.

Пуантилизм (от фр. *pointiller* – писать точками), – художественный прием в живописи: письмо отдельными четкими мазками (в виде точек или мелких прямоугольников), наносимые на холст чистые краски в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от механического смешения красок на палитре. Изобрел пуантилизм французский живописец Ж. Сера на основе научной теории дополнительных цветов. Оптическое смешение трех чистых основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов.

Разбавитель — жидкость для разведения красок и лаков. Для акварельных красок и гуаши единственный разбавитель—это вода. Для масляных красок необходимы специальные разбавители, которые используются также для приготовления и разбавления лаков, для мытья кистей, палитры и т. д.

Размывка — художественный приём при работе с красками, растворимыми в воде (акварель, сепия и др.): при обилии воды — получение изображения более расплывчатого и неопределённого.

Ракурс (фр. *racours* - сокращать, укорачивать) — в живописи, графике и рельефе изображение фигуры или предмета в перспективе, с сокращением удалённых от зрителя частей изображённого на плоскости предмета. В декоративных росписях ракурсы (часто необычные, обусловленные очень высокой или очень низкой точками зрения) используются для наиболее эффектной передачи бурного движения и иллюзионистически построенного пространства.

Рефлекс (от лат. *reflexus* – обращенный, отраженный), в живописи, реже в графике - отсвет цвета и света на каком-либо предмете, возникающий в тех случаях, когда на этот предмет падает отсвет от окружающих объектов (соседних предметов, неба и т.д.). Точное и тонкое воспроизведение рефлекса способствует передаче объема, богатства цветов и оттенков изображаемой природы в их сложной взаимосвязи.

Рисунок — изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. Основу Р. составляют линия, штрих, светотеневые пятна в одном или нескольких цветах, преимущественно на бумаге; наносятся карандашом, пером, кистью, углём и т. д. Р. — основа всех видов изобразительного искусства и самый древний из них.

Сангина (фр. sanguine, от лат. sanguis – кровь) – мягкий материал и инструмент для рисования в виде палочек-карандашей, дающих матовый красно-коричневый тон. Она бывает различных оттенков. Сангина приготавливается из глины, окислов железа и связующих веществ. Она напоминает пастель коричневого тона. Материал очень красивый, дающий богатые выразительные возможности использования линий, штрихов, пятен. Рисуют сангиной на шероховатых бумаге, картоне, холсте, используя разнообразные приемы: линии и штрихи различной толщины, длины, направленности, растушевку, позволяющую создавать красочные пятна.

Светотень — одно из основных средств изобразительного искусства. Она позволяет художнику передавать форму предмета, его объём, особенности его поверхности. И в природе, и в живописи светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи света, тени, полутени, рефлекса.

Связующее вещество — это плёнкообразующие вяжущие вещества, с помощью которых частицы пигмента скрепляются между собой и закрепляются на поверхности основы или грунта, образуя красочный слой. От них зависит прочность красочного слоя, старение и разрушение, эстетические эффекты (блеск, бархатистость, прозрачность и т. п.), а также техника и технология живописи. Виды живописи различаются именно составом Связующее вещество: для фресок — это гашёная известь, для темперы — эмульсии, для акварели — гуммиарабик и декстрин в сочетании с мёдом или глицерином и т. д.

Скипидар (терпентинное масло) — бесцветная жидкость с запахом хвои, которую получают из смолы хвойных деревьев. Разбавитель лаков и красок, средство для мытья кистей.

Силуэт (фр. silhouette – плоскостное изображение, прием работы), средство художественной выразительности, а также вид графики. Явление силуэта может возникать и в процессе восприятия объемных форм в зависимости от освещения. Силуэт подобен тени объекта. Качество силуэтности используется художниками во всех видах искусства. Силуэт фигуры или предмета рисуется обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. В таком рисунке внешние очертания объекта должны быть очень выразительны, без лишних деталей. Портреты в технике силуэта делаются, как правило, в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать ножницами.

Станковое искусство — термин, которым обозначают произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельное значение, не связанное с каким-либо художественным ансамблем или утилитарными функциями. Это, прежде всего живопись, которая создавалась не на стенах и потолках зданий, а отдельно, на станке (мольберте). Затем название «станковое искусство» распространилось и на другие виды изобразительного искусства.

Стилизация — это обобщенное, упрощенно – схематическое изображение фигур и предметов с помощью определенных приемов рисунка и форм, объемных и цветовых соотношений, выявление и подчеркивание наиболее характерного.

Техника — в искусстве — совокупность специальных приёмов, способов, навыков, применяемых при исполнении произведений различных видов искусства. При этом необходимым условием является знание технологии, т. е. материалов, используемых в соответствующем виде искусства, и способа их обработки.

Тон (франц. ton, от греч. tonos - ударение, напряжение) - начальный, простейший элемент светотени в природе и в художественном произведении: степень светлоты, светонасыщенность отдельных участков пространства, фигур и предметов в зависимости от интенсивности их освещенности.

Тон цветовой - одна из основных характеристик цвета (наряду с его светонасыщенностью), определяющая его оттенок по отношению к основному цвету спектра. Различия в названиях красок указывают в первую очередь на цветовой тон. В живописи тоном называется также основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все цвета произведений и

сообщающий колориту цельность. Краски в тональной живописи подбираются с расчетом на объединение цветов общим тоном.

Тональность (франц. tonalite) — общий колористический или светотеневой строй произведения живописи или графики. Чаще употребляется по отношению к цвету, приближаясь по значению к понятию цветовой гаммы и общего цветового тона. В графике указывает на характер общего светотеневого тона.

Уголь — в искусстве — мягкий материал для рисования, изготовленный из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек. Наряду с обычным используется прессованный У., более прочный, чем натуральный, и дающий более глубокие тона.

Фактура (от лат. facture - обработка, строение) - 1) в изобразительном искусстве — совокупность различных технических приёмов обработки поверхности, используемых как средства художественной выразительности: почерк линии и мазка, ведение кисти, пера или карандаша. Фактура — важный элемент художественной формы, она не только передаёт особенности поверхности изображаемых предметов, но и является проявлением индивидуальной манеры автора; 2) особенности отделки или строения какого-либо материала.

Флейц (нем. flez - слой, пласт) — плоская широкая кисть, позволяющая быстро покрывать большие поверхности ровным слоем.

Холст (полотно) — прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для живописи масляными красками. В переносном значении холст. — то же, что картина.

Шпатель, шпахтель (нем.) - лопатка для грунтовки, перемешивания красок, очистки палитры.

Эскиз (фр.) в изобразительном искусстве — предварительный, часто беглый набросок, фиксирующий замысел художественного произведения.

Этюд (от французского etude, буквально - изучение) произведение, выполненное с натуры с целью ее изучения. Этюд (живописный, скульптурный, графический) часто служит подготовительным материалом.