

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ОП

Директор Департамента искусств и дизайна

(подпись)

Фомичева И.В.
(ФИО)

(подпись)

Федоровская Н.А.
(ФИО.)

«20» сентября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Арт-практики

Направление подготовки **54.03.01 Дизайн**

«Графический дизайн»

Форма подготовки очная

курс 2, 3 семестр 3,4, 5, 6,
лекции час.
практические занятия час.
лабораторные работы 144 час.
в том числе с использованием МАО лек. /пр. /лаб. 48 час.
всего часов аудиторной нагрузки час.
в том числе с использованием МАО час.
самостоятельная работа 117 час.
в том числе на подготовку к экзамену 63 час.
контрольные работы (количество)
курсовая работа / курсовой проект семестр
зачет 4, 5 семестр
экзамен 3, 6 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн утвержденного приказом ректора ДВФУ 21.10.2016 № 12-13-2030

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента искусств и дизайна, протокол № 1 от «20» сентября 2018 г.

Директор Департамента искусств и дизайна доктор искусствоведения Федоровская Н.А.
Составители: Чурина Н.А.

Владивосток
2018

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Арт-практики»

Рабочая программа учебной дисциплины «Арт-практики» разработана для студентов 2, 3 курсов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Графический дизайн».

Дисциплина «Арт-практики» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет – 9 зачетных единицы, 324 часа. Учебным планом предусмотрены лабораторные работы – 144 часа, самостоятельная работа – 117 часов. Дисциплина реализуется на 2,3 курсе в 3,4,5,6 семестрах.

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: формирование комплексного представления о методах создания художественных объектов арт-дизайна. Содержание дисциплины связано с изучением проблемы, осмысливаемой дизайнером, когда значение вещей переходит границы их утилитарного потребительского смысла. Новая потребительская ценность изделия, создаваемая средствами дизайна, является своего рода художественной ценностью. Произведения дизайна приобретают самостоятельную художественную ценность, поскольку дизайн, как творческая деятельность, синтезирует в себе и технические и художественно-эстетические аспекты. Вопрос взаимодействия художественного и утилитарного – один из главных вопросов дизайна – осмысливается студентами в процессе изучения данной дисциплины.

Изучение дисциплины «Арт-практики» базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении и освоении дисциплин: «Академический рисунок», «Основы композиции (пропедевтика)», «Пластическое моделирование», «Проектирование в дизайне».

Цель освоения дисциплины: развить у студентов способности к художественному осмыслению мира, созданию культурного идеала, который присутствовал ранее и присутствует сегодня в разных областях художественно-эстетической культуры.

Задачи:

- Дать представление о стилях и направлениях современного искусства и дизайна;
- Познакомить с выдающимися произведениями арт-дизайна прошлого и настоящего;

- Способствовать овладению технологией графических и пластических материалов;
- Сформировать умение выражать авторскую идейно-художественную концепцию через проектирование арт-объектов;
- Способствовать развитию творческого мышления и воображения;
- Сформировать умение выражать идеи и сложные абстрактные понятия визуальной метафорой;
- Познакомить с принципами создания художественных объектов с новым типом восприятия материалов и их формообразующих свойств;
- Научить создавать арт-объекты высокой эстетической ценности.

Для успешного изучения дисциплины «Арт-практики» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- Способность к совершенствованию и саморазвитию в профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);	знает	основы академического рисунка и проектной графики; основы колористики и работы с цветовыми композициями.
	умеет	Разрабатывать, конструировать и представлять идею «в карандаше», использовать графические текстуры и формообразующие свойства цвета при создании арт-объектов.
	владеет	Навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта.
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению	знает	вопросы содержания художественной деятельности дизайнера, отличительные признаки арт-дизайна и особенности проектирования объектов современного искусства.
	умеет	выражать авторскую идейно-художественную концепцию средствами дизайна и искусства вырабатывать собственный творческий метод, развивать навыки отбора приемов, наиболее ярко

дизайнерской задачи (ПК-2)		подчеркивающие художественные достоинства проектируемого объекта «арт-дизайна»
	владеет	Навыками специфического художественного мышления, связанного с осознанием ограничений, накладываемых на творческий поиск
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3)	знает	Основы художественной передачи формы и сути объекта; Основные художественно-пластические признаки объектов, такие как цвет, графика, объем, пространство конструкция, материал, ритм, контраст композиционно-выразительные принципы создания арт-объекта с учетом формообразующих свойств материалов
	умеет	применять композиционно-выразительные принципы создания арт-объекта с учетом формообразующих свойств материалов
	владеет	Навыками отражения свойств материалов и предметов, составляющих материально-эмоциональный компонент результата художественной деятельности. Инструментами и методами схематизации, формализации, концептуализации при художественном воспроизведении объекта

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Арт-практики» применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: *творческое задание*

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лабораторные работы (_144_ часа.)

3 семестр

Лабораторная работа №1. Эксперименты со способом изображения в художественной практике. Графика. (_12_ часов.) с использованием МАО(12 час)

Цели и задачи: Расширение диапазона применения средств художественной графики.

Задание; Зарисовки предметов разной тематической направленности (техника, предметы быта и интерьера) с последующими преобразованиями: фрагментацией изображения, увеличения масштаба, изменения ракурса восприятия.

Лабораторная работа №2. Коллаж как жанр изобразительного искусства(__12__ часов.)

Цели и задачи: Жанровые композиции (натюрморт, портрет, пейзаж) в технике коллаж. Композиции из контрастных по фактуре материалов и предметов разной тематической направленности. Различные сочетания предметов и фактур формируют новые смыслы.

Абстрактная композиция в технике коллаж должна вызывать определенные ассоциации и выразить интересную конструктивную идею.

Лабораторная работа №3. Образно-ассоциативный плакат в технике коллаж(__12__ часов.) с использованием МАО(10 час)

Цели и задачи: Создание художественного образа в технике коллаж через ассоциативные сопоставления.

Задание; выполнить плакат, который представляет собой визуально-образное выражение впечатлений от литературного произведения или театральной постановки.

Коллаж является не только техникой исполнения, но и оригинальным художественным методом. Свободное сочетание разнофактурных материалов, предметов и даже фрагментов изображений способствует созданию яркого художественного образа способного воздействовать на эмоционально-смысловую сферу зрителя и вызывать у него определенные ассоциации.

4 семестр

Лабораторная работа №4. Эксперименты со способом изображения в художественной практике. Пластика. (_12_ часов.) с использованием МАО(20 час)

Цели и задачи: Расширение диапазона применения средств скульптурной и геометрической пластики. Освоение принципов работы с линейно-пластическими, плоскостными и монолитными формами. Знакомство с технологией изготовления макетов.

Задание: Выполнение пластических этюдов с натуры и по представлению, используя материалы с разными пластическими свойствами и фактурами.

Лабораторная работа №5. Арт-объект. Метафоричность художественного послания в произведениях арт-дизайна. (_26_ час.) с использованием МАО(12 час)

Цели и задачи: Предметы быта или интерьера методом композиционно-пластических и художественных средств преобразуются в яркие эмоционально-выразительные образы.

Задание: На основе знакомого предмета жилого пространства создать арт-объект, используя метод художественной интерпретации.

Оригинальный образ может создаваться с помощью сочетания различным по своим физическим свойствам материалам и разномасштабных деталей, взятым из разных пространственных контекстов и совмещенных в одном объекте. Концептуальное или метафорическое пространство может быть объектом или включать группу объектов, связанных общим сюжетом.

5 семестр

Лабораторная работа №6. Текст как форма визуально –художественного выражения, графический знак, композиционная структура. (_18_ час.) с использованием МАО(12 час)

Цели и задачи: Построение изображений, где текст, слова и буквы становятся самостоятельными графическими элементами, формирующими образно-художественную структуру произведения.

Задание 1. Нестандартное расположение текста на плоскости с включением фигур, заменяющих слово или часть текста. Бумага А3, черно-белая графика, коллаж.

Задание 2. Композиция включает фигуры, состоящие из текста или его элементов. Бумага А3, черно-белая графика, коллаж.

Задание 3. Палимпсест. Создание изображений через наложение текста один на другой. Бумага А3, черно-белая и цветная графика.

Задание 4. Композиция, где текст становится фоном или графической текстурой. Бумага А3, черно-белая графика, коллаж.

Задание 5. Абстрактная композиция из текста или его составляющих. Бумага А3, черно-белая и цветная графика, коллаж.

Задание 6. Деструкция и метаморфозы текста, создание ребусов, анаграмм. Бумага А3, черно-белая и цветная графика, коллаж.

Лабораторная работа №7. Текст как основной графический компонент организации пространственной среды. (_18_ часов.)

Цели и задачи: использование изобразительной составляющей текстовых сообщений в формировании образно-выразительного пространства.

Задание: выполнить макет, заполненный графическими элементами на основе типографических или рукописных знаков.

Эта работа должна иметь ясную композиционную структуру для облегчения восприятия и в то же время быть примером интерактивности, за счет многоплановости прочтения изображения. Состоявшийся

художественный образ обладает сильным эмоциональным воздействием и некоторой незавершенностью, что дает пищу для воображения и многочисленных интерпретаций.

6 семестр

Лабораторная работа №8. Суперграфика. Графика как метод организации предметно-пространственной среды. (_12_ часов.) с использованием МАО(8 час)

Цели и задачи: Использование формообразующих свойств абстрактной графики для изменения восприятия пространственных объектов, наполнения их новым содержанием и композиционно формальными характеристиками.

Задание: Сочетание графики и пластики в объемной композиции. Пространственная форма состоит из 2-3 элементов, поверхность которой заполнена абстрактной графикой.

Важно чтобы пластика полностью подчинялась графическому решению. Часто студенты пытаются просто раскрасить предмет следуя его форме, что не соответствует учебной задаче и нарушает принцип композиционной целостности.

Инструменты и материалы: бумага, картон, маркеры, акрил.

Лабораторная работа №9. Оптическая графика. (_12_ часов.) с использованием МАО (8 час)

Цели и задачи: изменение восприятия формы материальных объектов, глубины и структуры пространства за счет оптических иллюзий, созданных методом черно-белой графики.

Задание: выполнить два подобных макета, но с разным графическим решением, чтобы продемонстрировать художественно-выразительные возможности оп-арта.

Работа представляет собой макет, сочетающий плоскостные и объемные элементы, объединенные оптической черно-белой графикой. Как вариант предлагается смоделировать (компьютерная графика) небольшое пространство городской среды или интерьера с наложением графических изображений.

Лабораторная работа № 10. Изобразительная (жанровая, сюжетная) графика в предметно пространственной среде. (_12_часов.) с использованием МАО(10 час)

Цели и задачи: Построить пространственную композицию с ярко-выраженным художественно-образным содержанием.

Задание: Выполнить пространственное изображение и макет с использованием изобразительных форм, объединенных общей концептуальной идеей.

Предметная(сюжетная) графика формирует новый образ пространства, наделяет его метафоричностью. Предлагается новое прочтение уже известного содержания. Как вариант предлагается смоделировать (методом компьютерной графики) небольшое пространство городской среды или интерьера с наложением графических изображений.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Арт-практики» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Эксперименты со способом изображения в художественной практике. Коллаж как жанр и композиционно-художественный прием изобразительного искусства. Образно-ассоциативный плакат в технике коллаж	ПК-3; ПК-1)	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 1-9	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №1	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №2	<i>экзамен</i>
	Расширение диапазона применения средств скульптурной и геометрической пластики. Арт-объект. Метафоричность художественного послания в произведениях арт-дизайна.	(ПК-2) ПК-3	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 10-19	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №3	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №4	<i>зачет</i>
3	Текст как форма визуально – художественного выражения, графический знак,	ПК-3; (ПК-2)	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 19-27	
			умеет	ПР-6	

	композиционная структура. Текст - основной графический компонент организации пространственной среды. Арт-объект. Метафоричность художественного послания в произведениях арт-дизайна.			Лабораторная работа №5	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №6	<i>зачет</i>
4	Суперграфика. Графика как метод организации предметно-пространственной среды. Оптическая графика. Изобразительная (жанровая, сюжетная) графика в предметно-пространственной среде.	ПК-1) ПК-2; ПК-3;	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 28 -35	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №7- №8	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №9- №10	<i>экзамен</i>

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1016754>
2. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>
3. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 64 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79387>
4. Дизайн в пространстве культуры : От арт-объекта до эклектики: Научно-популярное / Лаврентьев М. - М.:АльпинаПаблицер, 2018. - 152 с.: ISBN 978-5-9614-6566-2 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1002222>
5. Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / Власов В.Г. - СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-288-05732-8 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1001460>
6. Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 614 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32053
7. Симфония светотени, формы и колорита. Композиционные основы творчества: Монография / Транквиллицкий Ю.Н. - М.:ВГИК, 2014. - 212 с.: ISBN - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/962059>

Дополнительная литература (печатные и электронные издания)

1. Мартин, Белла; Ханингтон, Брюс Универсальные методы дизайна : 100 эффективных решений для наиболее сложных проблем дизайна / Белла Мартин, Брюс Ханингтон ; [пер. с англ. : Е. Карманова, А. Мороз]. - Санкт-Петербург: - Питер. — 2014. - 208 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780331&theme=FEFU>
2. Самара.Тимоти Эволюция дизайна. От теории к практике. Базовые принципы современного дизайна / Тимоти Самара, ЛорелСэвиль;

[пер. С. Гилим] – Москва: РИП-Холдинг. – 2009. – 271с. - Режим доступа:
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780570&theme=FEFU>

3. Краузе, Джим. 30 идей для дизайнеров. Тридцать дней креатива для рождения новых идей и карьерного роста / Джим Краузе ; [пер. Е. Карманова]. - Санкт-Петербург: Питер. - 2014.- 252 с. - Режим доступа:
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780928&theme=FEFU>

4. Теоретические и методологические исследования в дизайне: избранные материалы / [сост. : О. И. Генисаретский, Е. М. Бизунова]. Переизд. Москва: Изд-во Школы культурной политики. - 2004. - 371 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:413873&theme=FEFU>

5. Пленэрная практика и перспектива : пособие для художественных учебных заведений / М. Н. Макарова Москва : Академический проект , [2014]. - 249 с.
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778583&theme=FEFU>

6. 101 полезная идея для художника и дизайнера / Кит Уайт ; [пер. с англ. В. Иванов] Санкт-Петербург : Питер , 2012. - 223 с.
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:672321&theme=FEFU>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Доступ к базам данных осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ

1. Виртуальные коллекции Эрмитажа <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections?lang=ru>
2. <http://www.rusmuseum.ru/collections/> Виртуальные коллекции Русского музея
3. <https://www.guggenheim.org/collection-online> Виртуальные коллекции музея Соломона Гугенхайма
4. <https://skd-online-collection.skd.museum/> Государственные художественные собрания Дрездена
5. http://www.emuseum.jp/top?d_lang=en Коллекции национальных музеев Японии

6. <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/collection-overview> Лондонская национальная галерея
7. <https://www.metmuseum.org/art/collection#!?offset=0&pageSize=20&sortBy=Relevance&sortOrder=asc> Метрополитен-музей
8. <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works> Музей Прадо
9. <http://www.khm.at/de/objektdb/> Музей истории искусств в Вене

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). В результате работы студенты должны показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной программы; обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением профессиональной терминологией в области традиционных и современных форм изобразительного искусства.

Работа студентов в процессе изучения дисциплины «Арт-практики» ведется по темам, представленным в программе курса и предполагает:

1. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов;
2. Знакомство с учебной, научной и научно-популярной литературой по общим вопросам изобразительного искусства и дизайна;
3. Работа с периодическими изданиями по проблемам в области изобразительного искусства и арт-дизайна;
4. Посещение художественных выставок;
5. Изучение и анализ произведений современного искусства с аналогичной тематикой;
6. Выполнение набросков, эскизов, этюдов, плакатов, объемно-пластических композиций;

7. Подготовка к лабораторным занятиям;
8. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

Рекомендации по подготовке и выполнению типовых лабораторных работ

Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Перед началом работы над темой проводится небольшая беседа, в ходе которой разъясняются цели и задачи учебного задания. Беседа сопровождается демонстрацией методического материала, включающего репродукции картин известных мастеров и работы студентов. На вводную беседу отводится 1 час.

Для выполнения лабораторных работ рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши, разнофактурные материалы для коллажа и т.д. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон. Графические работы выполняются на бумаге А3. Высота объемных композиций составляет 20-25 см.

На лабораторных работах происходит последовательное, системное овладение знаниями, практическими умениями и навыками, технологией и техникой работы над художественным произведением. Работая самостоятельно над творческим заданием, студент решает те же проблемы, но на более высоком уровне, подчиняя технические проблемы изображения художественным задачам, осуществляя образное воплощение творческого замысла. Художественный метод осваивается постепенно, двигаясь от простого к сложному студенты на практике осваивают способы построения изображений, используя разнообразные графические и живописные техники. Постепенно задачи становятся более сложными и требуют активного творческого включения: эксперименты с материалами и их сочетанием, применение разнородных фактур и текстур в одном изображении,

эксперименты со способом изображения через формально-композиционные поиски с выходом за пределы привычного формата.

В четвертом семестре студенты осваивают коллаж как основное средство художественной выразительности. Коллаж (фр. collage приклеивание, наклейка) является техникой исполнения, художественным методом и видом изобразительного искусства, где изображение создается путем наклеивания на какую-либо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, фрагменты печатных страниц, кружево, кожа, дерево, пластик, кора, фольга, металл и др.).

Коллаж имеет много общего с аппликацией, но в отличие от нее допускает возможность применения объемных элементов в композиции, причем как целых объектов, так и их фрагментов (посуды, спортивного инвентаря, предметов одежды, техники, декора и др.). При этом можно комбинировать разнообразные художественные техники, сочетать аппликацию и коллаж, вводить коллаж в изобразительный строй графических и живописных композиций.

Техника коллажа часто применяется на этапе эскизирования т.к. позволяет ускорить процесс поиска наилучшего варианта композиционного решения за счёт свободного перемещения отдельных элементов. Игра с формой, построение коллажных композиций по принципу свободной или случайной организации художественных элементов способствует развитию у студентов творческой свободы самовыражения.

Образно-ассоциативный плакат представляет собой абстрактную композицию в технике коллаж, которая выражает различные впечатления от литературного произведения или театральной постановки.

Все элементы абстрактной композиции обладают специфическими формальными характеристиками, которые выражаются языком художественной графики и представляют собой сумму композиционно-художественных средств. «Вес» объекта визуально можно увеличить за счет размера, силы цветового тона и расположения в активной зоне плоского

листа. Техника исполнения способна наполнить абстрактную форму материальным и эмоционально-выразительным содержанием. Техника «заливки» придает форме гладкость, «сухая кисть» – шероховатость, четкие контуры – жесткость, размытые очертания – мягкость и т.д. Холодные светлые оттенки делают форму «тихой», а яркие теплые цвета придают форме «кричащий», вызывающий характер.

Одним из средств организации формы является симметрия. Зеркальная симметрия используется для построения плоскостных композиций, а осевая для организации объемной формы. В зеркальной симметрии элементы симметричны относительно центральной вертикали плоскости листа или центральной горизонтали плоскости листа. Это самый простой и наглядный пример равновесия. Такая композиция носит статичный характер. Для придания композиции динамики можно использовать дисимметрию, когда элементы правой и левой части незначительно отличаются по какому либо композиционному признаку. Для организации объемно-пространственной системы иногда используют винтовую симметрию.

Построение композиции на основе контраста или нюанса предполагает сочетание элементов, обладающих различными или схожими свойствами по одному или нескольким композиционным признакам. Элементы могут быть нюансны по форме и контрастны по цвету. Контраст используется для выражения динамики, эмоционального напряжения. Нюанс, основанный на сближенных отношениях, придает спокойное звучание композиционному строю произведения. Важное значение здесь играет цвет.

Организация композиции при помощи метра представляет собой простое повторение тождественных элементов. Метрическая композиция не имеет развития и носит несколько монотонный характер. Для «оживления» такой композиции рекомендуется использовать сложный метр, когда происходит незначительное изменение свойств элементов по какому нибудь композиционному признаку (например, по цвету). Построение композиции на основе ритма задает ей динамику и развитие. Ритмический ряд

предполагает непрерывное изменение свойств элементов и характера интервалов. Благодаря этому ритм может нарастать или убывать, учащаться или замедляться. В композиции ритм может проявляться явно и скрыто. В творческом задании рекомендуется использовать сочетания метра и ритма, где доминирует ритмическое построение.

Композиционная пара средств статика-динамика используется для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы. Эта степень оценивается чисто эмоционально и зависит от того впечатления, которое форма производит на зрителя. Визуально форма может восприниматься как статичная или динамичная, благодаря своим физическим и пространственным характеристикам.

Рекомендации по работе с литературой и использованию материалов учебно-методического комплекса

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя. Однако теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. После изучения очередного параграфа, необходимо, выполнить несколько простых упражнений на данную тему из предложенных преподавателем или расположенным в электронном учебном курсе дисциплины, размещенном в BlackBoard.

Рекомендации по подготовке к зачёту

Готовиться к зачету необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, лабораторных работах и т.п. это и есть этапы подготовки студента к зачету. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знаний, сколько на закрепление ранее изученного материала и

повторение ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, методические пособия и различного рода руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала зачёта или экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько тестов из каждой темы.

Рекомендации по подготовке к экзамену

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, лабораторных работах и т.п. это и есть этапы подготовки студента к экзамену. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знаний, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, методические пособия и различного рода руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала для экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно выполнить по несколько графических заданий из каждой темы.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие требования программы курса и не имеющие задолженностей по практической части

курса. Успеваемость студентов проверяется по их теоретической и практической подготовленности в форме экзамена, предусмотренного учебным планом. Текущий учет представляет собой систематическую проверку лабораторных и самостоятельных работ.

Рекомендации по подготовке к МАО «Творческое задание»

Изучение учебного материала строится от простого к сложному, от знакомства с характеристиками графических первоэлементов и геометрических базовых форм к созданию сложных графических структур и пространственно-развитых моделей. От формально-композиционных поисков в рамках определенных задач до художественно-образного воплощения творческого замысла. Речь идет не просто о практически самостоятельной реализации учащимися своего творческого замысла и потенциала посредством сформированных специальных умений и навыков, а о формировании компетенций, обеспечивающих связь обучения с практикой и жизнью. Кроме того, приоритетное значение отдается развитию познавательного интереса учащихся, их коммуникативных умений.

Творческое задание (особенно практическое) придает смысл обучению, мотивирует студента на поиск нестандартных решений, основанный на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя.

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, объединенных приложением их к темам создания изобразительной части графических работ, аргументировать собственную точку зрения по их созданию, опираясь, в том числе на изучаемый теоретический материал. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Группа обучающихся может работать

над различными частями многокомпонентной задачи, индивидуально выполняются развивающие задания курса.

Творческое задание выполняется на бумаге формата А2 (ватман). Рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон.

Для успешного выполнения творческого задания студенту рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

- узнать тематику творческого задания;
- проработать учебную и дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским занятиям);
- ознакомиться с существующими проектными разработками в рамках решаемой задачи;
- во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения при подготовке к творческому заданию.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины представляет собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Материально-техническое обеспечение включает в себя: методический фонд, компьютерные классы, лаборатории.

Оборудование:

плазма: модель LG FLATRON M4716CCBA

Проектор, модель Mitsubishi, экран

Эксклюзивная документ камера, модель Avertvision 355 AF

Доска аудиторная

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

НАЗ ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Арт-практики

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки «Графический дизайн»

Форма подготовки очная

Владивосток

2018

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение, час	Форма контроля
1	3 семестр 1-17неделя	Подготовка к лабораторным работам	5	Собеседование, предоставление заданий к лабораторным работам
2	1-17 неделя	Изучение литературного источника	1	Собеседование
3	4-16 неделя	Подготовка к МАО	3	Графическая работа
4	15-18 неделя	Подготовка к экзамену	27	Экзамен
5	4 семестр 1-16 неделя	Подготовка к лабораторным работам	20	Собеседование, Предоставление заданий к лабораторным работам
6	5-9 неделя	Изучение литературного источника	4	Собеседование
17	5-13 неделя	Подготовка к МАО	6	Творческая работа
8	14-18неделя	Подготовка к зачету	6	зачет
9	5 семестр 1-16неделя	Подготовка к лабораторным работам	20	Собеседование, Предоставление заданий к лабораторным работам

10	1-15 неделя	Изучение литературного источника	4	Собеседование
11	4-16 неделя	Подготовка к МАО	6	Творческое задание
12	15-18 неделя	Подготовка к зачету	6	Зачет
13	6 семестр 1-16неделя	Подготовка к лабораторным работам	20	Собеседование, Предоставление заданий к лабораторным работам
14	1-15 неделя	Изучение литературного источника	4	Собеседование
15	4-16 неделя	Подготовка к МАО	12	Творческое задание
16	15-18 неделя	Подготовка к экзамену	36	Экзамен

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины «Арт-практики» предполагает:

1. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов.
2. Знакомство с учебной и специально литературой по изобразительному искусству и дизайну.
3. Посещение художественных выставок.
4. Самостоятельное ознакомление с произведениями современного искусства и дизайна.
5. Чтение научных монографий из списка литературы

6. Выполнение практических заданий, упражнений.
7. Подготовка к лабораторным занятиям.
8. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

В процессе самостоятельной работы студенты решают задачи, связанные с формированием целостного восприятия, пространственного мышления, образно-ассоциативного воображения. Навыков построения плоскостных и объемно-пространственных композиций, анализа формы объекта, ведения профессиональных дискуссий. Обязательным является развитие навыков работы с разноплановыми источниками, техниками, материалами, инструментами в области художественного формообразования.

План-график самостоятельной работы:

семестр:

3 семестр

1-18неделя –наброски, зарисовки с натуры и по памяти различных предметов (инструменты, предметы быта, домашняя техника и т.д.) с использованием разнообразных графических приемов и техник исполнения.

Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной, тоновой и цветной графики. Выражения физических и пространственных характеристик предмета средствами графики. Эксперименты со способом изображения в технике коллаж.

4 семестр

1-18неделя – эксперименты со способом изображения в технике коллаж. Используя различные графические или пластические средства «дорисовать» предмет, создать эмоционально-выразительный образ. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формо-моделирующие свойства цвета и черно-

белой графики. Выполнить ряд пластических этюдов из линейных, плоскостных и монолитных форм.

5 семестр

1-18неделя - эксперименты со способом изображения графических знаков, букв, слов. Поиск оригинального образа методом свободных ассоциаций.

6 семестр

1-18неделя – создание ряда эскизов с разработкой художественной концепции для творческого задания. Выполнение макетов из бумаги и картона с учетом темы творческого задания.

Работа с литературными источниками

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы по теории дизайна и композиции, научно-популярные статьи по проблемам формообразования в дизайне, графические работы практиков дизайна. Результаты работы с текстами и изображениями обсуждаются на практических занятиях, посвященных соответствующим по проблематике вопросам дизайна. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях при разборе графических заданий и их коллективного обсуждения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан обратиться к списку литературы, представленной в программе дисциплины. При устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий необходимо аргументировано объяснять путь их решения и учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса. Не следует превращать

ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.

Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку, если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, первоисточников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным показателем подготовленности студента по предмету.

Работая над литературой, важно помнить, что указанные в программе наименования работ не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Теоретические вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие образной выразительности. Средства выразительности.
2. Виды оптических иллюзий.
3. Абстрактное выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции.
4. Выражения физических характеристик предмета средствами графики.
5. Законы построения цветовых гармоний.
6. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.
7. Симметрия в природе, искусстве и дизайне.
8. Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне.
9. Арт-практики в современном искусстве.
10. Принципы композиционно-художественного формообразования.

11. Композиционные характеристики объемно-пространственной формы.
12. Особенности построения глубинно-пространственной композиции.
13. Применение принципа стилизации в дизайне.
14. Феномен коллажного мышления.

Методические рекомендации при подготовке к лабораторным занятиям

Предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной темы со знакомством с существующими пластическими решениями по разрабатываемой проблеме, последующими ссылками на эти работы, умением доказательно аргументировать выбор цветового и композиционного решения творческого задания, методом поиска и исполнения различных вариантов решения творческого задания для доказательства многовариантности решения творческих задач

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту рекомендуется перед подготовкой к выполнению работы:

- узнать тематику лабораторной работы
- проработать учебную и дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы)
- во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения при подготовке к лабораторной работе.

Для выполнения лабораторных работ рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон. Графические работы выполняются на бумаге А4. Высота объемных композиций составляет 20-25 см.

При выполнении *заданий к лабораторным работам* необходимо учитывать следующие рекомендации:

Практические занятия начинаются с изучения структуры плоского листа и поиска равновесия. Для решения этих задач необходимо исполнить несколько композиционных вариаций из геометрических фигур (абстрактных форм) на отдельных листах. Предварительно фигуры вырезаются из цветной бумаги, при этом они должны отличаться по цвету, размеру, конфигурации. Техника аппликации, благодаря своей гибкости, помогает развить у студента пространственно-композиционное чувство при построении графических структур. Готовые работы предоставляются на бумаге формата 15x15 и А4.

Техника исполнения способна наполнить абстрактную форму материальным и эмоционально-выразительным содержанием. Техника «заливки» придает форме гладкость, «сухая кисть» – шероховатость, четкие контуры – жесткость, размытые очертания – мягкость и т.д. Холодные светлые оттенки делают форму «тихой», а яркие теплые цвета придают форме «кричащий», вызывающий характер.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий к лабораторным работам:

1. Зарисовки предметов быта и интерьера, с использованием разнообразных графических техник и приемов исполнения.
2. Используя различные графические или пластические средства «дорисовать» предмет, создать эмоционально-выразительный образ.
3. Выполнить ряд пластических этюдов из линейных, плоскостных и монолитных форм выражающие определенные ассоциации.
4. Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы.
5. Выполнить абстрактную композицию в технике коллаж
6. Выполнить композицию в технике коллаж, с включением фрагментов текстовых сообщений.
7. Разработка художественной концепции арт-объекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Арт-практики

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки «Графический дизайн»

Форма подготовки очная

Владивосток

2018

Паспорт ФОС

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);	знает	основы академического рисунка и проектной графики; основы колористики и работы с цветовыми композициями.
	умеет	Разрабатывать, конструировать и представлять идею «в карандаше», использовать графические текстуры и формообразующие свойства цвета при создании арт-объектов.
	владеет	Навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта.
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2)	знает	вопросы содержания художественной деятельности дизайнера, отличительные признаки арт-дизайна и особенности проектирования объектов современного искусства.
	умеет	выражать авторскую идейно-художественную концепцию средствами дизайна и искусства вырабатывать собственный творческий метод, развивать навыки отбора приемов, наиболее ярко подчеркивающие художественные достоинства проектируемого объекта «арт-дизайна»
	владеет	Навыками специфичного художественного мышления, связанного с осознанием ограничений, накладываемых на творческий поиск
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3)	знает	Основы художественной передачи формы и сути объекта; Основные художественно-пластические признаки объектов, такие как цвет, графика, объем, пространство конструкция, материал, ритм, контраст композиционно-выразительные принципы создания арт-объекта с учетом формообразующих свойств материалов
	умеет	применять композиционно-выразительные принципы создания арт-объекта с учетом формообразующих свойств материалов
	владеет	Навыками отражения свойств материалов и предметов, составляющих материально-эмоциональный компонент результата художественной деятельности. Инструментами и методами схематизации, формализации, концептуализации при художественном воспроизведении объекта

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Эксперименты со способом изображения в художественной практике. Коллаж как жанр и композиционно-художественный прием изобразительного искусства. Образно-ассоциативный плакат в технике коллаж	ПК-3; ПК-1	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 1-9	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №1	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №2	<i>экзамен</i>
	Расширение диапазона применения средств скульптурной и геометрической пластики. Арт-объект. Метафоричность художественного послания в произведениях арт-дизайна.	(ПК-2) ПК-3	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 10-19	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №3	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №4	<i>зачет</i>
3	Текст как форма визуально – художественного выражения, графический знак, композиционная структура. Текст - основной графический компонент организации пространственной	ПК-3; (ПК-2)	знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 19-27	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №5	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №6	<i>зачет</i>

	среды. Арт–объект. Метафоричность художественного послания в произведениях арт- дизайна.				
4	Суперграфика. Графика как метод организации предметно- пространственной среды. Оптическая графика. Изобразительная (жанровая, сюжетная) графика в предметно пространственной среде.	ПК-1) ПК-2; ПК-3;	знает	УО-1 Собеседовани е Вопросы № 28 -35	
			умеет	ПР-6 Лабораторная работа №7- №8	
			владеет	ПР-6 Лабораторная работа №9- №10	<i>экзамен</i>

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)	знает (пороговый уровень)	Знает принципы создания плоскостных и пространственных графических изображений; основы колористики и работы с цветовыми композициями.	Знание принципов построения абстрактных и предметных изображений в изобразительном искусстве; основы линейно-тоновой графики и колористики; основы пластического моделирования	Способен обосновать выбор изобразительных средств и техники исполнения с учетом характера изображения; объяснить композиционные приемы и цветовое решение учебных и творческих заданий.
	умеет (продвинутый)	Навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых	Умение выполнить изображения с выявлением выразительного характера различных форм точно-	Способен экспериментировать со способом изображения в художественной практике: использовать сочетания

		форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта.	линейной и тоновой графики; выразить физические характеристики предмета средствами графики.	различных графических и живописных техник для усиления художественной выразительности произведения
	владеет (высокий)	Навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта.	владение навыками формальной организации изобразительного и проектного материала, методами художественного моделирования плоскостных и пространственных форм; гармонично сочетать графику и пластику в произведениях арт-дизайна.	Способность обосновать выбор колористического решения изображения, использовать теоретические и практические знания основ пропедевтики и колористики в проектно-художественной деятельности, самостоятельно осуществлять графическую, колористическую и пластическую разработку художественной формы.
способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2)	знает (пороговый уровень)	Отличительные признаки арт-дизайна и особенности проектирования объектов современного искусства.	Знание специфики новых видов искусства, форм художественной деятельности и арт-практик; ключевых положений основных теоретических концепций современной художественной культуры.	Способен анализировать произведения художников и выразить собственное видение проблем современного искусства; понимать важность эстетического подхода к формированию объектов дизайна.
	умеет (продвинутый)	выражать авторскую идейно-художественную концепцию средствами дизайна и искусства; развивать навыки отбора	Умение облекать авторский замысел в яркие художественные образы; вырабатывать собственный творческий метод, применять	Способен сочетать в художественной практике реалистичные, гротескные, символические и условно – ассоциативные формы

		приемов, наиболее ярко подчеркивающие художественные достоинства проектируемого объекта «арт-дизайна»	комбинированную технику исполнения для улучшения эстетических качеств изображений.	выражения; рисованную и компьютерную графику; коллаж, аппликацию, фотомонтаж.
	владеет (высокий)	навыками специфического художественного мышления, связанного с осознанием ограничений, накладываемых на творческий поиск	Владение навыками построения произведения по принципу свободной или случайной организации художественных элементов; навыками организации разноплановых изобразительных систем.	Способен создавать изображения с элементами типографики и леттеринга, где типографический знак становится самостоятельным изобразительным элементом; сочетать фрагменты текста с абстрактными и предметными формами.
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3)	знает (пороговый уровень)	композиционные-выразительные принципы создания арт-объекта с учетом формообразующих свойств материалов, влияние выбранных материалов на художественный замысел.	Знание принципов художественно-образного моделирования объектов арт-дизайна; функциональные и художественные характеристики пластических материалов.	Способен оперировать понятиями современной художественной культуры и художественных практик; понимать принципы художественно-образного формирования.
	умеет (продвинутой)	вырабатывать собственный творческий метод, развивать навыки отбора приемов, наиболее ярко подчеркивающие художественные достоинства проектируемого объекта «арт-дизайна»	умение работать с природными и искусственными материалами; выражать через пластику и фактуру характер создаваемого образа; учитывать специфику материала при создании объемных макетов.	Способен создавать произведения, подчиняя технические проблемы изображения художественно образным задачам, использовать фактуру как средство выразительности при создании арт-объектов.

	владеет (высокий)	навыками отражения свойств материалов и предметов, составляющих материально-эмоциональный компонент результата художественной деятельности	Владение принципами создания объектов с новым типом восприятия материалов и их формообразующих свойств; технологией макетирования и моделирования.	Способен вести творческий поиск в материале; выполнять пластические этюды с применением линейных, плоскостных и монолитных форм.
--	----------------------	--	--	--

*

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация студентов.

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Арт-практики» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

По вышеуказанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета и экзамена.

Зачет и экзамен предусматривают проверку теоретической и практической подготовленности студентов, с использованием устного опроса в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов и просмотра творческих заданий.

Вопросы к зачету

Семестр 3, 4.

1. Принципы построения абстрактных и предметных изображений в практике изобразительного искусства.

2. Социальные и культурные аспекты, влияющие на восприятие визуального образа.

3. Виды визуальных иллюзий.

4. Техники графики в художественной практике.
5. Композиционный центр и его отличие от оптического центра.
6. Выражения физических характеристик предмета средствами графики.
7. Способы выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции.
8. Физические и композиционные характеристики графической формы.
9. Законы построения цветовых гармоний.
10. Пространственные планы в колористической композиции
11. Композиционно-пространственные характеристики пластической формы.
12. Фактура и текстура.
13. Симметрия в природе, искусстве и дизайне.
14. Виды симметрии.
15. Признаки построения раппортных композиций.
16. Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах.
17. Тон, нюанс, контраст.
18. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.
19. коллажного мышления.
20. Пропорциональный модуль и модульная сетка
21. Золотое сечение.
22. Соразмерность в масштабе и характер членения формы.

Вопросы к экзамену

Семестр 5,6.

1. Принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне.
2. Формальные эксперименты кубизма, футуризма и дадаизма.
3. Экспериментальное формообразование и футуристический дизайн.

4. Художественное формообразование на основе бионических форм.
5. Отличительные признаки объектов арт-дизайна.
6. Тектоника и антитектоника объектов арт-дизайна.
7. Кинетическое формообразование.
8. Основные факторы, влияющие на формирование художественного образа.
9. Стилизация как процесс.
10. Отличие стилизации от трансформации.
11. Арт-дизайн и визуальная поэзия.
12. Способы достижения целостности художественного произведения.
15. Текст как форма визуально –художественного выражения, графический знак, композиционная структура.
16. Коллаж как жанр и техника изобразительного искусства.
- 17.Композиционные характеристики объемно-пространственной формы.
18. Скульптурная и геометрическая пластика.
19. Свет и освещение. Формомоделирующие свойства света.
20. Виды оптических иллюзий при восприятии пространственной среды.
21. Особенности построения глубинно-пространственной композиции.
- 22.Что представляет собой метод стилизации?
23. Поэтические тропы в визуальных сообщениях.
24. Типы формообразования для создания визуальных сообщений в дизайне.
- 25.Приёмы художественной выразительности (стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др.) в практике арт-дизайна.
26. Функциональный дизайн и арт-дизайн.
27. Черты концептуального искусства в современном дизайне.

28. Формообразование, использующее парадокса зрительного восприятия.

29. Суперграфика.

30. Арт-практики в контексте современного искусства.

Критерии оценки творческих работ на зачете:

Студент получает зачет, если:

1. присутствовал на практических занятиях и выполнил все задания по композиции;
2. своевременно выполнял упражнения развивающие навыки и умения в работе с графическими и пластическими материалами.
3. сумел реализовать художественный замысел с учетом формообразующих свойств материалов;
4. грамотно использовал принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции;
5. выбор пластического решения макета обоснован целесообразностью;
6. самостоятельно определил приемы исполнения изображения;
7. выбранные приемы соответствуют выполняемой конструкции;
8. самостоятельно осуществлен отбор технических и композиционных средств;
9. грамотно использовал формообразующие свойства цвета в плоскостных и объемно пространственных формах;
10. продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
11. владение инструментами и навыками отражено в качестве исполнения макетов;

Студент не получает зачет, если:

1. присутствовал не на всех практических занятиях или не присутствовал вовсе и не выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
2. не выполнял упражнения на развитие профессиональных навыков;

3. не учел формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла;
4. продемонстрировал неспособность применять законы композиции в изобразительной практике;
12. нецелесообразен выбор пластических средств;
13. выбранные приемы не соответствуют выполняемой конструкции;
14. не обоснован выбор технических и композиционных средств;
15. не продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму.

Критерии выставления оценки студенту на экзамене

✓ **100-86** - баллов - Грамотно использованы принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции.

Продемонстрировано знание и владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме формообразования в дизайне; методами и приемами анализа практики создания художественных объектов предметно-пространственной среды. умение выразить свою идею, мысль с помощью сочетания цвета, формы, фактуры материала. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет

✓ **85-76** - баллов - использованы основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования в дизайне, законы формальной композиции.

Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы творческие умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

✓ **75-61** балл – Основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции, использованы с ошибками.

✓ **60-50** баллов - Не усвоены основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено с ошибками в цветовых отношениях.

Больше 4 ошибок в представляемой информации.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Арт-практики» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Арт-практики» проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

– степень усвоения теоретических знаний;

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

результаты самостоятельной работы.

В процессе преподавания дисциплины «Арт-практики» используются следующие оценочные средства:

Устный опрос (УО):

Собеседование (ОУ-1)

Лабораторные работы (ЛР-6)

Процесс художественного формообразования складывается из ряда последовательно решаемых композиционных задач с учетом идейных, художественно-образных и конструкторских решений.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Арт-практики» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Арт-практики» проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Вопросы для собеседования (УО-1).

Тема №1. Арт-практики в контексте современного искусства.

Тема №2. Почему в изобразительном искусстве композицией часто называют этюд, выполненный с натуры, картину или скульптурную группу?

Тема №3. Культурная функция Арт-дизайна

Тема №4. Популярные техники графики в современной художественной практике.

Тема №5. Эксперименты со способом изображения в художественной практике.

Тема №6. Скульптурная и геометрическая пластика. Виды пластических форм

Тема №7. Что такое композиционный центр в сюжетной/абстрактной композиции?

Тема №8. Технология макетирования из бумаги и картона.

Тема №9. Бионические формы в произведениях арт-дизайна.

Тема №10. Создание художественного образа в технике коллаж через ассоциативные сопоставления.

Тема №11. Почему обобщение и упрощение формы усиливают ее образную выразительность?

Тема №12. Образно-ассоциативный плакат.

Тема №13. Что такое коллажное видение и коллажное мышление?

Тема №14. Приемы организации многоэлементной композиции. Что такое композиционная доминанта?

Тема №15. Выражение объективного и субъективного содержания в образном строе произведения.

Тема №16. Приёмы художественной выразительности (стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др.) в практике арт-дизайна.

Тема №17. Поэтические тропы в визуальных сообщениях.

Тема №18. Визуальная поэзия.

Тема №19. Текст как форма визуально –художественного выражения, графический знак, композиционная структура

Тема №20. Что такое палимпсест?

Тема №21. Основные признаки арт-объекта.

Тема №23. Построение композиций на конфликте объема и графики.

Тема №24. Формообразование, использующее парадокса зрительного восприятия.

Тема №25. Построение композиций на конфликте объема и графики.

Тема №26. В чем состоит специфика арт-дизайна?

Тема №27. Какие черты концептуального искусства применимы к современному дизайну?

Тема №28. Приведите примеры использования визуальных тропов в искусстве и дизайне.

Тема №29. Основной признак суперграфики.

Тема №30. Какими характеристиками обладает художественный образ.

Тема №31. Что такое оп-арт?

Тема №33. Отличительные особенности стиля от манеры в изобразительном искусстве. Стилизация как средство художественной выразительности.

Тема №34. В каких случаях вариативность и дублирование образа является средством выразительности?

Тема №35. Многозначность и отсутствие фиксированного смысла в произведениях современного искусства.

Критерии оценки собеседования (ОУ-1)

✓ 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры современных проблем дизайна и искусства.

✓ 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример из практики дизайна, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики процессов композиционной организации предметно-пространственной среды.

Темы лабораторных работ (ПР-6):

1. Зарисовки предметов разной тематической направленности (техника, предметы быта и интерьера) с последующими преобразованиями: фрагментацией изображения, увеличения масштаба, изменения ракурса восприятия. Эксперименты со способом изображения в художественной практике. Жанровые композиции (натюрморт, портрет, пейзаж) в технике коллаж. Композиции из контрастных по фактуре материалов и предметов

разной тематической направленности. Различные сочетания предметов и фактур формируют новые смыслы.

2. Жанровые композиции (натюрморт, портрет, пейзаж) в технике коллаж. Композиции из контрастных по фактуре материалов и предметов разной тематической направленности. Различные сочетания предметов и фактур формируют новые смыслы.

3. Выполнить плакат, который представляет собой визуально-образное выражение впечатлений от литературного произведения или театральной постановки. Создание художественного образа в технике коллаж через ассоциативные сопоставления.

4. Выполнение пластических этюдов с натуры и по представлению, используя материалы с разными пластическими свойствами и фактурами. Расширение диапазона применения средств скульптурной и геометрической пластики. Освоение принципов работы с линейно-пластическими, плоскостными и монолитными формами. Знакомство с технологией изготовления макетов

5. На основе знакомого предмета жилого пространства создать арт-объект, используя метод художественной интерпретации. Предметы быта или интерьера методом композиционно-пластических и художественных средств преобразуются в яркие эмоционально-выразительные образы

6 Построение изображений, где текст, слова и буквы становятся самостоятельными графическими элементами, формирующими образно-художественную структуру произведения.

7. Использование изобразительной составляющей текстовых сообщений в формировании образно-выразительного пространства. Выполнить макет, заполненный графическими элементами на основе типографических или рукописных знаков.

8. Сочетание графики и пластики в объемной композиции. Пространственная форма состоит из 2-3 элементов, поверхность которой заполнена абстрактной графикой. Использование формообразующих свойств

абстрактной графики для изменения восприятия пространственных объектов, наполнения их новым содержанием и композиционно формальными характеристиками.

9. Изменение восприятия формы материальных объектов, глубины и структуры пространства за счет оптических иллюзий, созданных методом черно-белой и цветной графики. Выполнить два подобных макета, но с разным графическим решением, чтобы продемонстрировать художественно-выразительные возможности оп-арта.

10. Выполнить пространственное изображение и макет с использованием изобразительных форм, объединенных общей концептуальной идеей. Композиционная доминанта. Построение целостной структуры, основанной на соподчинении элементов композиции и выделении главного и второстепенного, приобретение навыков работы с многоэлементной композицией.

Критерии оценки лабораторных работ:

✓ **100-86** - баллов - Грамотно использованы принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено в соответствии с поставленной целью и задачами графической работы.

Отсутствуют ошибки в представляемой информации.

✓ **85-76** - баллов использованы основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции. Колористическое решение выполнено в соответствии с учетом задач графической работы.

Не более 2 ошибок в представляемой информации.

✓ **75-61** балл – Основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции использованы с ошибками.

Колористическое решение выполнено с заметными ошибками в цветовых отношениях.

3-4 ошибки в представляемой информации.

✓ **60-50** баллов - Не усвоены основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено с ошибками в цветовых отношениях.

Больше 4 ошибок в представляемой информации.

Задания для подготовки к МАО «Творческие задания»

1. Эксперименты со способом изображения в художественной практике.

2. Выполнение пластических этюдов с натуры и по представлению

3. Преобразование поверхности объёмной формы, используя формо-моделирующие свойства цвета и черно-белой графики.

4. Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы.

5. Разработка арт-объекта

6. Плакат в технике коллаж с фрагментами текстовых сообщений.

7. Арт-объект с использованием оптической графики.

8. Пластическая разработка формы с выявлением характера формообразующих элементов, конфигурации и степени взаимодействия с пространством.

9. Макет концептуального пространства с включением графических изобразительных форм.

Критерии оценки выполнения МАО «Творческое задание»

100-86 - баллов - Грамотно использованы принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Выбор средств художественной выразительности соответствует творческому заданию и выражает авторское видение. Умение отобразить свою идею, мысль с помощью сочетания цвета, формы, фактуры материала.

85-76 - баллов использованы основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции. Колористическое решение выполнено в соответствии с учетом задач графической работы.

Не более 2 ошибок в представляемой информации.

75-61 балл – Основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции использованы с ошибками.

Колористическое решение выполнено с заметными ошибками в цветовых отношениях.

3-4 ошибки в представляемой информации.

60-50 баллов - Не усвоены основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено с ошибками в цветовых отношениях.

Больше 4 ошибок в представляемой информации.