

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРОПЕДЕВТИКА (ТЕКСТИЛЬ)

Направление подготовки *54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины: дисциплины «Пропедевтика (текстиль)» - системное изучение теоретических основ композиции, ее закономерностей, приемов, средств гармонизации применительно к процессу подготовки специалистов-практиков в области художественного текстиля.

Задачи:

- Изучение средств и приемов выражения художественного образа в декоративной композиции
- Изучение основных видов композиции: фронтальной (плоскостной), объемно-пространственной
- Изучение законов построения и организации композиции на плоскости и в пространстве для дальнейшего применения приобретенных знаний и навыков в проектировании текстильных произведений.
- Изучение средств гармонизации композиции, приемов графической стилизации

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- **ОПК-3** Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Перечисляет основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
- Определяет в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения;

- Принципы планирования профессиональной деятельности применительно к поставленным задачам;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»
- Особенности предпроектного и проектного исследования в художественной деятельности;
- Методику планирования и осуществления предпроектного и проектного исследования;
- Значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- Классификацию эскизной работы по видам решаемых задач;
- Художественные, технические и иные выразительные средства ДПИ;
- Критерии принятия и отбора образных решений в художественной творческой деятельности;
- Основные виды и типы художественных изделий и произведений в ДПИ;
- Специфику каждого из типов художественного произведения в ДПИ;
- Особенности видов творческой работы в профессиональной художественной деятельности;
- Основные критерии эстетики в художественном произведении;
- Требования к различным стадиям проектирования;
- Основы конструирования в художественном производстве;
- Нормы оформления рабочей документации для производства;
- Техники и технологии художественного производства в ДПИ;
- Материалы и их свойства в художественном производстве;
- Нормы оформления проектных решений для производства;

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
- Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов
- Организовать проектные исследования по научной методике;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования в рамках концепции;

- Ставить самостоятельно творческие задачи в художественной деятельности;
- Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики в рамках концепции;
- Рассматривать художественную работу в комплексе различных аспектов творческих и технологических задач;
- Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного выражения;
- Оформлять проектные решения должным образом согласно стадии и целеназначению эскизов, чертежей и проектных решений;
- Организовать подготовку выполнения художественного произведения в материале;
- Обеспечить материальные и технические ресурсы для выполнения художественного произведения;

Владеть:

- Концептуальным видением применительно к проекту.
- Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач;
- Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.
- Концептуальным видением применительно к проекту.
- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории
- Проводить предпроектные изыскания и проектные исследования в художественном проекте;
- Использовать результаты исследований для формулировки концепции художественного произведения;
- Производить эскизирование на поставленную задачу;
- Художественной проектной графикой, соответствующей творческим задачам
- Навыками передачи образности художественными средствами
- Осуществлять отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче;
- Применять критерии принятия и отбора художественных решений в творческой профессиональной деятельности;
- Развитым композиционным мышлением, навыками поиска оптимального варианта из разработанных;

- Обосновывать свои решения при проектировании художественных изделий, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека;
- Обеспечивать образность и функциональность решений;
- Синтезировать набор возможных художественных решений в произведении искусства, отвечающих поставленным задачам;
- Разрабатывает технологически отработанные образцы, прототипы, действующие модели художественных изделий;
- Выпускает готовые комплекты рабочей документации для производства
- Мастерством выполнения художественного произведения в материале;
- Использует технологии художественной обработки материалов в ДПИ самостоятельно и с помощью мастеров производства;
- Способен самостоятельно выполнить художественное произведение в материале

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Введение в пропедевтику (4ч.)

Тема 1. Предмет пропедевтики (2ч.) - Лекция

Тема 2. Основные виды композиции (2ч.) - Лекция

Цель: познакомиться в вводной частью дисциплины, планом, порядком выполнения заданий

Задачи: получить представление о композиции, о законах ее построения, о методике ведения работы над ней

Литература: Голубева О.Л. Основы композиции / Учебник для ВУЗов. - М.: «Сварог и К», 2008-2014.

Никитина, А. А. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве : учебно-методическое пособие / А. А. Никитина. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 77 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215387> (дата обращения: 06.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Материально-техническое обеспечение занятия:

- Аудитория для проведения лекций, оснащенная столами, стульями, компьютерной техникой, интерактивной доской, ролл-шторами;
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел 2. Средства гармонизации композиции (8ч.)

Тема. 1 Ритм. Пропорции (2ч.)

Тема 2. Симметрия-ассиметрия (2ч.)

Тема 3. Статика-динамика (2ч.)

Тема 4. Контраст-нюанс (2ч.)

Цели: Практическое изучение средств гармонизации композиции

Задачи: Выполнение эскизов, упражнений и композиций

1. Ритм, пропорции.

Выполнение графических упражнений (10-15 шт. размер 10-15 см, тушь, кисть, перо)

2. Пропорции, масштаб

Выполнение графических композиций в размере А4

3. Симметрия-асимметрия

Выполнение двух графических композиций в размере А4/А3 – на тему симметрии, на тему асимметрии

4. Статика-динамика

Выполнение двух графических композиций в размере А3 – одна статическая, другая динамическая

5. Контраст-нюанс

Выполнение двух графических композиций в размере А3 – одна на контрастные сочетания форм и тона, другая – на нюансные

Литература: Голубева О.Л., Голубева А.А. Практикум по композиции. - М.: Издательство В.Шевчук, 2021.

Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Аронов, 2018.

Материально-техническое обеспечение занятия:

– Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена столами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;

– Материалы: ватман, тушь, черная гуашь, линейка, карандаш, кисти

– Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел 3. Средства выражения художественного образа (12ч.)

Тема 1. Фактуры, текстуры (4ч.)

Тема 2. Пластика (4ч.)

Тема 3. Трансформация природных и растительных форм (4ч.)

Цель: Практическое изучение средств выражения художественного образа

Задачи: Выполнение эскизов, упражнений и композиций

1. Фактура, текстура

Выполнение серии графических упражнений на изучение механических и рисованных фактур (10-15 шт. размер 10-15 см, тушь, краски (черная и белила), кисть, перо)

2. Пластика.

Выполнение 1-2 композиций в цвете и черно-белых А4 на основе трансформации растительных форм

3. Зарисовки и трансформация природных и растительных форм

Выполнение серии натуральных зарисовок природных форм и растений.

Выполнение 2-3 композиций, черно-белых формата А4/А3 на основе трансформации растительных форм

Литература: Сидоренко, Е. В. Приемы формально-пластической стилизации в графическом изображении : учебное пособие / Е. В. Сидоренко. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221603> (дата обращения: 06.02.2025). —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов / Учебное пособие/ - М.: «Владос», 2008.

Материально-техническое обеспечение занятия:

- Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена столами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Материалы: ватман, тонированная бумага, тушь, гуашь, темпера, карандаши, кисти, палитра
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел 4. Тональные отношения в композиции (14ч.)

Тема. 1. Цвет в декоративной композиции (2ч.) - Лекция

Тема 2. Ахроматические цвета (6ч.)

Тема3. Композиции различного тонального диапазона.(3ч.)

Тема 4. Тон трех основных цветов (3ч.)

Цель: Изучить ахроматические цвета, понятие тон и тональную шкалу

Задачи: Выполнение композиций

1 композиция формата А3 – на светлый тон

1 композиция формата А3 – на темный тон

1 композиция формата А3 – на весь тональный ряд от белого до черного цвета

Литература: Иттен И. Искусство цвета. – М.: Аронов, 2018.

Голубева А.А. Основы цветоведения и колористики. - М.: Издательство В.Шевчук, 2018.

Материально-техническое обеспечение занятия:

- Аудитория для проведения лекций, оснащенная столами, стульями, компьютерной техникой, интерактивной доской, ролл-шторами;
- Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена столами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Материалы: ватман, гуашь, темпера (белый, черный цвет) карандаши, кисти
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел 5. Цвет и колористика в декоративной композиции (8 ч.)

Тема 1. Дополнительные (комплементарные) цвета. 2(ч.)

Тема 2. Цветовые триады 2(ч.)

Тема 3. Аналогичные цвета 2(ч.)

Тема 4. Цветовые тетрады 2(ч.)

Цель: Изучить различные цветовые гармонии на основе цветового круга

Задачи: Выполнение композиций

Выполнение 3 хроматических композиций А3 на дополнительные цвета (красное-зеленое, желто-синее, оранжево-фиолетовое) (Или выполнение 6 композиций А4)

Выполнение 1-2- композиций А4/А3 на цветовые триады

Выполнение 1-2 композиций А4/А3 на аналогичные цвета

Выполнение 1-2 композиций А4/А3 на цветовые тетрады

Литература: Иттен И. Искусство цвета. – М.: Аронов, 2018.

Материально-техническое обеспечение занятия:

- Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена столами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Материалы: ватман, гуашь, темпера, кисти, карандаши, палитра
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел 6. Раппортная и орнаментальная композиции

Раппортные и орнаментальные структуры (2ч.) - Лекция

Тема 1. Раппортные структуры (6ч.)

Понятие раппорта. Виды раппортных сеток и структур. Построение раппортных сеток (прямых и со смещением)

Тема 2. Построение орнамент (6ч.)

Цель: Изучить построение раппортных сеток и орнаментов

Задачи: Выполнить композиции

Раппорт.

Выполнение 3-4 композиции черно-белых А4/А3 с использованием геометрических форм

Орнамент.

Выполнение 1-2 композиций черно-белых А4/А3 с использованием геометрических и растительных форм

Литература: Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму /Учебное пособие/ - М.: Издательство В.Шевчук, 2009.

Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Арон, 2018.

Материально-техническое обеспечение занятия:

- Аудитория для проведения лекций, оснащенная столами, стульями, компьютерной техникой, интерактивной доской, ролл-шторами;
 - Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена столами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;
 - Материалы: тушь, гуашь, темпера, кисти, линейка, карандаши, палитра
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, столами, стульями, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

Раздел 2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

2.2.1. Методические указания по проведению тестирования:

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 30:

Раздел 1-3 – 16 вопросов

Раздел 4-6. – 14 вопросов

За ответ на вопросы тестов студент может получить следующие оценки:

- отлично при выполнении 100 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос

- хорошо при выполнении 70-80 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.

- удовлетворительно при выполнении 40-50 % заданий предложенного теста, в заданиях дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками

- неудовлетворительно при выполнении менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

2.2.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы, как подготовка к практическим занятиям и их последующее выполнение:

- подготовка необходимых материалов (бумага (ватман, тонированная бумага), краски (гуашь, темпера), карандаши, лайнеры, кисти и т.д.;
- выполнение эскизов композиций по темам каждого раздела;
- выполнение и доделывание чистовых вариантов композиций;
- выполнение и доделывание итоговой композиции в 1 и 2 семестре;
- оформление готовых композиций к промежуточной аттестации.

При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала. Для более качественного выполнения практических заданий подготовку к ним следует начинать со сбора и изучения визуального материала по каждому заданию, с изучения аналогичных композиций;

Для более углубленного изучения материала практические задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением теоретического материала по каждой теме.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Голубева О.Л. Основы композиции / Учебник для ВУЗов. - М.: «Сварог и К», 2008-2014.
2. Голубева О.Л., Голубева А.А. Практикум по композиции. - М.: Издательство В.Шевчук, 2021.
3. Голубева А.А. Основы цветоведения и колористики. - М.: Издательство В.Шевчук, 2018.
4. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Аронов, 2018.
5. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Аронов, 2018.
6. Никитина, А. А. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве : учебно-методическое пособие / А. А. Никитина. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 77

- с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215387> (дата обращения: 06.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Сидоренко, Е. В. Приемы формально-пластической стилизации в графическом изображении : учебное пособие / Е. В. Сидоренко. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221603> (дата обращения: 06.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

8. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов / Учебное пособие/ - М.: «Владос», 2008.
9. Пахомова А.В., Брызгов Н.В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум / Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство В.Шевчук, 2011.
10. Строгановская школа композиции. / Авторский коллектив МВХПУ им. С.Г.Строганова. - М.: 2005.
11. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму /Учебное пособие/ - М.: Издательство В.Шевчук, 2009.

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

1. ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2. ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ. Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Составитель:

доцент кафедры Дизайна и ДПИ

Карнова Е.А.

Рассмотрено на заседании кафедры <i>Дизайна и декоративно-прикладного искусства</i>

Протокол № _____ 2024
