

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.04 «ФОРМООБРАЗОВАНИЕ»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Автор(ы): ст. преп. Н.А. Сафронова
канд. пед. наук, доцент, В.П. Фалько
доцент

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г. №3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Формообразование»: способствовать подготовке бакалавра профессионального обучения в области дизайна посредством освоения композиционной грамоты, формирования гибкости мышления, творческого профессионального подхода к решению проектных задач любого уровня и содержания, необходимых обязательных профессиональных компетенций.

Задачи:

- обучение понятиям и принципам профессиональной педагогической и творческой деятельности; особенностям организации работы по саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; законам, принципам, методам и средствам композиционного формообразования искусственных систем; критериям анализа технологических и конструктивных особенностей и оценки эстетической полноценности объектов художественного проектирования;
- развитие способностей обосновать профессионально-педагогические действия, проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные тех-нологии и методики обучения специалистов среднего звена в области дизайна, проектировать пути и способы повышения эффективности профессиональной деятельности;
- овладение системой приемов эвристического решения проблем и задач, методами и навыками включения элементов творческой деятельности в образовательный процесс подготовки обучающихся;
- формирование композиционного сознания, ассоциативно-образного мышления; умения грамотно анализировать объекты дизайн-проектирования, раскрывать сущность их гармонического строения, выбирать материалы с учетом их характеристик, находить композиционное, колористическое и стилевое решение, соответствующее художественно-проектному замыслу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Формообразование» относится к обязательной части учебного плана.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- 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;

- ПКС-1 Способен осуществлять актуальную профессиональную деятельность художественно-дизайнерского направления, связанную с проектированием дизайн-контента;

- ПКС-2 Способен к практико-теоретическому использованию базовых дизайнерских методов проектирования: метода аналогового проектирования и метода проектирования в рамках профессионального алгоритмического вектора.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Понятия и принципы профессиональной педагогической деятельности;

32. Роль новаторской и творческой деятельности в образовательном процессе;

33. Теоретические и практические аспекты формирования креативных способностей обучающихся;

34. Сущность и особенности индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения специалистов среднего звена в области дизайна;

35. Основные принципы организации работы по саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

36. Законы, принципы, методы и средства композиционного формообразования искусственных систем;

37. Критерии оценки эстетической полноценности произведений композиционного творчества;

38. Влияние цвета на формообразование объектов художественного проектирования.

Уметь:

У1. Определить алгоритм решения педагогических задач и применения профессионально-педагогических действий с учетом особенностей преподаваемой дисциплины;

У2. Применять элементы инноваций и творческой деятельности в организации учебного процесса с учетом особенностей преподаваемой дисциплины;

У3. Организовывать творческую деятельность обучающихся в учебном процессе в рамках преподаваемой дисциплины;

У4. Разрабатывать содержание обучения с учетом особенностей преподаваемой дисциплины;

У5. Проектировать пути и способы повышения эффективности профессиональной деятельности;

У6. Свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;

У7. Разрабатывать схему колористического решения, определять состав и грамотно управлять активностью средств гармонизации художественной формы для реализации творческого замысла;

У8. Анализировать технологические и конструктивные особенности объектов художественного проектирования.

Владеть:

В1. Навыками постановки и решения задач в профессионально-педагогической деятельности;

В2. Методами и навыками включения элементов творческой деятельности в образовательный процесс подготовки обучающихся;

В3. Опытном участии в различных видах творческой деятельности;

В4. Процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;

В5. Способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения специалистов среднего звена в области дизайна;

В6. Методикой организации деятельности по саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, критической оценки своих достоинств и недостатков;

В7. Навыками использования различных художественно-графических материалов и фактур;

В8. Алгоритмами, средствами и приемами формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач. ед. (324 час.), семестры изучения – 4, 5, 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	4, 5, 6 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	324

Контактная работа, в том числе:	136
Практические занятия	12
Лабораторные работы	124
Самостоятельная работа студента	188
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	4,5 сем.
Экзамен	6 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Понятие и принципы композиционного формообразования	4, 5, 6	64	-	2	24	38
2. Графические изобразительные средства композиции	4, 5, 6	66	-	2	26	38
3. Средства и приемы гармонизации художественной формы	4, 5, 6	62	-	2	24	36
4. Профессиональные методы художественной организации искусственных систем	4, 5, 6	68	-	4	26	38
5. Художественная образность объектов дизайна	4, 5, 6	64	-	2	24	38

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Понятие и принципы композиционного формообразования

Понятие формы и формообразования. Композиция в дизайне как основа формообразования элементов предметной среды. Понятие композиции. Формальная композиция. Признаки и особенности формальной композиции.

Основные принципы композиционного формообразования: единство целого и частей формы; соподчиненность элементов формы; уравновешенность элементов формы; соразмерность элементов формы.

Целостность формы и соподчиненность элементов. Целостность как внутреннее единство композиции. Основные условия достижения композиционной целостности формы. Наличие композиционного центра и подчинение ему остальных элементов формы как одно из условий достижения целостности.

Единство характера формы и содержания как один из важнейших законов художественного творчества. Понятие единства как слагаемое из: соответствия формы и содержания в функциональном плане; в эксплуатационном плане (влияние окружающей среды); в эмоциональном плане (создание определенного эмоционального настроения).

Уравновешенность формы. Понятие композиционного равновесия. Средства достижения композиционного равновесия. Равновесие симметричных и асимметричных композиций.

Раздел 2. Графические изобразительные средства композиции

Графические изобразительные средства композиции (точка, линия, пятно (тон), цвет), их символическое и эмоционально-эстетическое значение.

Точка. Зависимость роли точки в организации композиции от выявленных в композиции ее свойств: расположения на плоскости, относительного размера, силуэта, плотности заполнения, яркости и др.

Линия. Зависимость характера линейно-графической формы от материала и техники ее исполнения. Основные виды линейно-графических форм.

Пятно. Роль пятна в организации композиции. Основные виды форм тоновой графики. Гармоничное сочетание разных тоновых элементов с целью наиболее яркого раскрытия их художественных свойств и сохранения целостности всей графической композиции.

Цвет. Объективные закономерности восприятия цвета. Понятие полихромии. Факторы, влияющие на характер восприятия цвета. Роль цвета в достижении образности формы и организации среды, окружающей человека. Связь цвета с другими средствами композиции.

Цветовая гамма. Цветовые отношения. Цветовые гармонии. Виды цветовых сочетаний. Семантическое значение наиболее распространенных цветов.

Ахроматические и хроматические графические материалы (карандаши, тушь, перо, акварель, гуашь и др.), их свойства и изобразительные возможности.

Растровые структуры и растровые поля. Точечные и линейные растровые структуры. Типы и виды растровых полей. Основные пороговые состояния растровых полей.

Раздел 3. Средства и приемы гармонизации художественной формы

Понятие метрического повтора (метр), его строгая упорядоченность. Примеры использования метрического повтора. Варианты метрических рядов. Условия, от которых зависит организующая роль метрического повтора.

Понятие ритма как закономерного изменения порядка. Признаки формы наиболее значимые для ритмизации. Отличие ритмического повтора от метрического. Особенности психологии зрительного восприятия ритмических рядов. Факторы, определяющие организующую роль ритма. Варианты ритмических чередований. Роль ритмического чередования в выявлении динамичности композиции.

Понятие динамичности формы. Факторы, определяющие динамичность композиции. Понятие движения в композиции. Динамичность и целостность формы (композиции). Статичность. Характеристика статичной композиции.

Понятие контраста, как одного из наиболее выразительных средств композиции. Варианты проявления контрастных отношений. Сильные и слабые стороны контраста. Пределы цветотональных контрастных отношений и их влияние на композицию.

Понятие нюанса, как сферы чисто художественного осмысления формы и материала. Возможные проявления нюансной проработки формы (пропорции, ритм, пластика, цветовые и тональные отношения, декор, и т. д.). Нюансировка малых форм. Взаимообусловленность контраста и нюанса в гармоничной организации формы (композиции).

Тождество как аналогия элементов. Полное и частичное сходство. Практическое использование принципа тождества в различных формах организации пространственной среды. Особенности композиции, составленной из тождественных элементов. Воздействие на зрителя композиции, организованной по принципу частичного сходства.

Полярность как предельное визуальное и эмоциональное несходство сравниваемых форм по каким-либо признакам. Особенности композиции, организованной на полярном соотношении элементов. Способы решения проблемы разрушения композиции при полярном соотношении элементов.

Фактура и текстура. Фактура как свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы. Условия зрительного восприятия фактуры. Понятие текстуры. Текстура как декоративный элемент проектируемой формы.

Симметрия, асимметрия, диссимметрия, антисимметрия. Равновесие, как основная черта симметричной композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, параллельный перенос, центральная, симметрия подобия). Проявления асимметрии в симметричных формах. Особенности создания и восприятия асимметричной композиции. Понятия диссимметрии и антисимметрии.

Пропорции как важнейшее «классическое» средство гармонизации элементов композиции. Два подхода к пропорционированию объектов художественного проектирования. Примеры пропорциональных отношений (арифметические, геометрические, гармонические, «золотое сечение» и т. д.).

Понятие масштаба. Масштабный строй формы. Показатели (мерители) масштаба композиционной формы. Особенности построения больших и малых форм. Факторы, определяющие масштабность формы. Немасштабность формы.

Раздел 4. Профессиональные методы художественной организации искусственных систем

Комбинаторное формообразование. Понятие комбинаторики. Особенности и возможности комбинаторики, как одного из принципов формообразования. Модуль. Разновидности и назначение модульных сеток. Комбинаторные возможности модульных структур. Параметры и свойства комбинаторных элементов. Виды комбинаторных элементов. Варианты комбинаторных структур.

Плоскостная монохромная и полихромная комбинаторика из геометрических элементов. Комбинаторные построения из одного геометрического элемента. Комбинаторные построения из двух-трех геометрических элементов.

Ассоциативное формообразование. Связь эмоций с ассоциативным восприятием действительности. Понятие ассоциации. Два компонента, составляющих ассоциацию: психический и физиологический. Различие ассоциаций по смежности, сходству и контрасту. Прямые и косвенные ассоциации.

Разделение ассоциаций на физические и эмоциональные.

Физические ассоциации: весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие); температурные; тактильные; акустические; пространственные. Эмоциональные ассоциации: позитивные; негативные; нейтральные. Условность языка ассоциативной композиции. Образно-выразительные средства передачи эмоций (ощущений).

Эмоционально-эстетическое и символическое содержание линий и простых геометрических форм. Предметная и беспредметная графическая форма воплощения замысла.

Понятие стилизации. Роль стилизации как художественного метода. Возможность и необходимость стилизации формы. Методика и процесс стилизации.

Стилизация по собственному существующему принципу и по привнесенному свойству.

Трансформация как изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д.

Орнамент как продукт стилизации и эстетического освоения формы. Формы орнамента (линейный, сетчатый, замкнутый). Виды орнамента (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, астральный, пейзажный, предметный, эпиграфический, фантастический). Конструктивные элементы орнамента (раппорт, мотив). Правила построения орнаментальной композиции.

Раздел 5. Художественная образность объектов дизайна

Понятие образа как визуального выражения художественно-композиционной концепции предмета. Воздействие образной формы. Принцип образности как отражение четкого и глубокого раскрытия в композиции определенной художественной идеи.

Образ в художественной форме как единство противоположных составляющих: объективного и субъективного; общего и единичного; рационального и эмоционального; содержательного и формального.

Особенности образного построения композиции в дизайне: выявление условного характера образной дизайн-формы; четкая функциональная обусловленность; материальное воплощение образа; раскрытие стилевого характера; освоение образной дизайн-формы во времени. Выявление эмоционально-чувственных характеристик выбранной формы (как она воспринимается потребителем). Обусловленность восприятия предметной формы особенностями использования, структурной или пластической организацией формы и др.

Методы и средства воплощения образа в формально-композиционном произведении.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли

занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Алгазина Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2015. - 188 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799>.

2. Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — 978-5-8291-2506-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>.— ЭБС «IPRbooks»

3. Макарова М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс] : учебное пособие для художественных вузов / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 400 с. — 978-5-8291-1774-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60370.html>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>. — Загл. с экрана.

5. Кикин, В. В. Общее формообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 / В. В. Кикин ; [рец.: Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 256323 Кб). - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 102 с.

6. Тарасова, А. Г. Проектирование арт-объектов : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. Тарасова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 74 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Курбатов Ю. И. Очерки по теории формообразования : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 134 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58537>.

2. Элам, Кимберли. Графический дизайн. Принцип сетки [Текст] = Grid Systems: Principles of Organizing Type (Design Briefs) / Кимберли Элам ; [пер. с англ. А. Литвинов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 119 с.

3. Раскин А. М. Классическое архитектурное формообразование в его историческом развитии : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2015. - 132 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68340>.

4. Жердев Е. В., Чепурова О. Б., Шлеюк С. Г., Мазурина Т. А. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 255 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.

5. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Н. Зорин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90845>. — Загл. с экрана.

6. Королёв, Ю. И. Начертательная геометрия и графика. Учебное пособие / Ю. И. Королёв, С. Ю. Устюжанина. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-496-00016-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/26393/reading>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Помещения для самостоятельной работы.

4. Учебная аудитория композиционного формообразования для для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

5. Учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.