

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Дизайн и цифровые искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б.1.2.6 «Основы и язык визуальной культуры»

направления подготовки

54.03.01 «Дизайн»

Профиль 1 «Графический дизайн»

Квалификация – бакалавр

форма обучения – очная,
курс – 2,
семестр – 4,
зачетных единиц – 4,
всего часов – 144,
в том числе:
лекции – 36,
коллоквиумы – нет,
практические занятия – 36,
лабораторные занятия – нет,
самостоятельная работа – 72,
зачет – нет,
экзамен – 4,
РГР – нет,
курсовая работа – нет,
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины.

Цель курса преподавания дисциплины «*Основы и язык визуальной культуры*» является подготовка специалиста, способного понимать и владеть основами языка визуальной культуры: композиционными возможностями линии, формы и цвета, их образной силой в синтезе пространственных искусств, провести эмпирически обоснованные размышления о том, что современная культура является преимущественно визуальной. Роль изображения над текстом преимущественно возросла, проанализировать произошедший переход от вербальных способов передачи информации к визуальным образам.

Обучение студентов основам изобразительного языка – овладение различными техниками и приемами рисования с натуры и по памяти, изучение методов длительного рисунка и кратковременного наброска с использованием различных графических материалов, формирование умений анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы, самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов учебного рисования, приобретение студентами практических навыков, умений самостоятельно выполнять линейно-конструктивное построение с учетом законов перспективы.

Задачи изучения дисциплины. Практическими задачами дисциплины является овладение профессиональным изобразительным языком, методами и умениями использования формы, линии, цвета в изобразительной и абстрактной композиции, которые осваиваются во время практических занятий – натуральных и композиционных упражнений и формального анализа произведений визуального искусства. Выполнять анализ объектов предметной и природной среды с точки зрения формы, конструкции, пропорции, характерных особенностей, осуществлять линейно-конструктивное построение различных объектов с учетом законов перспективы. Выполнять построение изображений трехмерных форм на двумерной плоскости листа, передавать пропорции и объем конкретной формы в условиях реальной среды средствами линии и штриха, выполнять графические работы с использованием различных средств и техник рисования. Умение формально анализировать произведения визуального искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина Б.1.2.6 «Основы и язык визуальной культуры» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. Визуальная культура-это новое междисциплинарное направление, возникшее на пересечении философии, теории культуры, социологии, искусствознания, истории искусств, антропологии, мифологии и пр.дисциплин. Одна из задач - исследование культурной логики «пост-модернистского, «масс-медийного», «визуального поворота», изучение визуальных коммуникаций.

3.Требования к результатам освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;

ОПК-5 способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);

Студент должен знать:

- методы наглядного изображения и моделирования трёхмерной формы и пространства;
- актуальные средства развития и выражения архитектурного замысла (графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео и др.);

- традиции и современные стандарты проектной коммуникации;

Студент должен уметь:

- выбирать формы и методы изображения и моделирования архитектурной среды;

- использовать достижения мировой культуры в области пластических искусств, в проектной практике и педагогике

Студент должен владеть:

- разнообразными техническими приёмами и средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных коммуникаций;

- приёмами синтеза художественно-пластических и проектных дисциплин в архитектурно-дизайнерском проектировании ;

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ недели	№ темы	Наименование темы	Часы				
				Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-2	1	Проведение линий сухими материалами с ощущением особенностей каждого материала.	12	4	-	4	4
	3	2	Основные способы организации линии.	12	2	-	2	8
	4	3	Точка. Плоскость. Знаки. Изображения.	8	2	-	2	4
	5-6	4	Пятно	12	4	-	4	4
	7	5	Жидкие материалы.	12	2	-	2	8
	8	6	Освоение колористики с помощью пятен гуаши.	8	2	-	2	4
	9	7	Колористический анализ природного объекта.	8	2	-	2	4
	10-11	8	Колористический анализ осеннего пейзажа.	12	4	-	4	4
	12	9	Коллаж.	12	2	-	2	8
	13-14	10	Объемный коллаж. Объемный коллаж. Форма. Цвет. Вкус предметов.	16	4	-	4	8
	15-16	11	Понятие «фактура» в графическом изображении.	16	4	-	4	8
	17	12	Силуэт как способ организации художественного целого.	8	2	-	2	4
	18	13	Визуальные образы.	8	2	-	2	4

			Визуальные формы. Элементы визуальной культуры.Фото. Визуальные коммуникации.					
Всего				144	36	-	36	72

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно- методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2	1	Проведение линий сухими материалами с ощущением особенностей каждого материала.	№1-12, 13-22
2	2	2	Основные способы организации линии.	№1-12, 13-22
3	2	3	Точка. Плоскость. Знаки. Образы.Изображения.	№1-12, 13-22
4	2	4	Пятно.	№1-12, 13-22
5	2	5	Жидкие материалы.	№1-12, 13-22
6	2	6	Освоение колористики с помощью пятен гуаши.	№1-12, 13-22
7	2	7	Колористический анализ природного объекта.	№1-12, 13-22
8	2	8	Колористический анализ осеннего пейзажа.	№1-12, 13-22
8	2	9	Коллаж.	№1-12, 13-22
8	2	10	Объемный коллаж. Форма. Цвет. Вкус предметов.	№1-12, 13-22
9	2	11	Понятие «фактура» в графическом изображении.	№1-12, 13-22
9	2	12	Силуэт как способ организации художественного целого.	№1-12, 13-22
10	2	13	Визуальные образы. Визуальные формы. Элементы визуальной культуры.Фото. Визуальные коммуникации	№1-12, 13-22

6. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии
1	2	3	4
1	8	1-2	<p>Проведение линий сухими материалами с ощущением особенностей каждого материала. Понятие «летающие линии» Рисунок летающими линиями. Выразительные возможности линии.</p>
2	4	3	<p>Основные способы организации линии. Повторяемость как способ организации линейной композиции. Контраст как способ организации линейной композиции. Заполнение листа линиями разной толщины и разными материалами. Организация направления линий. Понятие контрапоста. Композиционная организация листа линиями разной конфигурации.</p>
3	4	4	<p>Точка. Плоскость. Организация верха/низа, левого/ правого. Особенности открытой и замкнутой композиции.</p>
4	8	5-6	<p>Пятно. Рисование разнохарактерных пятен сухими материалами с ощущением особенностей каждого материала. Композиционная организация листа пятнами разного характера. Рисование линий и пятен с использованием возможностей цветного материала. Понятия «тон» и «интервал». Заполнение поверхности тоном с помощью штрихования с повышением плотности тона.</p>
5	4	7	<p>Жидкие материалы. Понятия «жидко», «густо», «многослойно». Рисование разнохарактерных линий тушью. Рисование тушью пятен разного качества. Композиционная организация листа линиями и пятнами разного характера. Композиционная организация листа последовательным размещением разнохарактерных элементов.</p>
6	4	8	<p>Освоение разной колористики с помощью пятен гуаши. Спектральные цвета. Сложные, смешанные цвета. Разбеленные цвета. Сложные приглушенные цвета. Заполнение поверхности листа пятнами смешанного колера, добиваясь колористической и тональной цельности. Плотное и с равномерным осветлением тона заполнение</p>

7	4	9-10	поверхности сложным цветом. Колористический анализ природного объекта. Создание выкрасок. Создание таблицы.
8	4	11	Колористический анализ осеннего пейзажа. Выкраски. Создание из выкрасок гармонической цветовой композиции.
9	4	12	Коллаж. Композиция из трех линий с использованием черной бумаги и ножниц. Композиция на тему линии из фрагментов разорванного листа черной бумаги.
10	4	13-4	Композиция из пятен – фрагментов листа черной бумаги. Композиция из пятен – фрагментов разрезанного листа черной бумаги. Получение навыков работы с ломаной линией. Объемный коллаж. Превращение плоскости в «самостоящую» при помощи 2-х ортогональных линий – разреза и сгиба. Обнаружение присутствия линии в объеме и пространстве. Превращение плоскости в «самостоящую» при помощи 2-х наклонных линий – разреза и сгиба. Знакомство с понятием «динамика».
11	4	12	Превращение плоскости в «самостоящую» с помощью ее расчленения модульным элементом. Сравнение композиционных особенностей 2-х плоскостей – «ломаной» и «мятой».
12	4	13	Превращение плоскости в «пространственное тело» при помощи надрезов – сгибов. Понятие «фактура» в графическом изображении. Разные способы создания фактур. Образ «Хаоса».
13	4	14	Образ «Космоса». Силуэт как способ организации художественного целого. Рисунок общего контура постановки линий. Понятие «двойного контура». Работа над интервалом.
14	4	15	Некоторые способы организации пространства на плоскости при помощи линий. Основные приемы: 1) на основе подхвата; 2) на основе прямого угла. Особенности связи силуэта с пространством. Фотофиксация.

7. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего Часов	Вопросы для самостоятельного изучения (задания)	Литература
1	2	3	4
1	8	Рисунок автопортрета.	№1,3
2	8	Натурализм. Рисунок небольших органических форм карандашом, цветными карандашами, акварелью.	№1,3
3	12	Рисунок куба в движении. Композиция из 9 – 12 кубов разного размера.	№1,3
4	4	Динамический коллаж.	№1,3
5	4	Фотофиксация объемного коллажа.	№1,3
6	12	Структурное рисование небольших органических форм.	№1,3
7	4	Художественный «космос». Аналитическая работа.	№1,3
8	4	Рисунок силуэта постановки обобщающим пятном.	№1,3

8. Расчетно-графическая работа
Учебным планом не предусмотрено.

9. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрено.

10. Курсовой проект

Учебным планом не предусмотрено.

11. Вопросы для зачета

Учебным планом не предусмотрено.

Зачёт проводится в форме просмотра работ, выполненных на занятиях и самостоятельно в течение семестра.

12. Вопросы для экзамена

Учебным планом не предусмотрено.

13. Тестовые задания по дисциплине

Учебным планом не предусмотрено.

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у студента формируются следующие компетенции:

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;

ОПК-5 способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);

пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии и формирования	Средства и технологии оценки
	ОК-10 владеет способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу ; ОПК-5 владеет способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);	Знает <ul style="list-style-type: none"> • основные положения и концепции в области визуальной культуры; • композиционные возможности линии, формы и цвета, их образную силу в синтезе пространственных искусств; • эмпирически обоснованные положения и размышления о современной культуре, являющейся преимущественно визуальной ; • произошедший переход от вербальных способов передачи информации к визуальным образам;	Лекции, Практические занятия, СРС	Устный опрос, Тестирование
		Умеет <ul style="list-style-type: none"> • применять композиционные возможности линии, формы и цвета, раскрыть их образную силу в синтезе	Лекции, Практические занятия, СРС	Устный опрос, Тестирование

пп	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии и формирования	Средства и технологии оценки
		пространственных искусств; <ul style="list-style-type: none"> логически верно и аргументировано описать своеобразие визуальной культуры 		

		<p>Владеет</p> <ul style="list-style-type: none"> эстетическим вкусом, интересом к работе с совершенствованием изображения на листе; стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; <ul style="list-style-type: none"> различными техниками и приемами рисования с натуры и по памяти ; умением анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы ,самостоятельно выполнять задания; 	Лекции, Практические занятия, СРС	Устный опрос, Тестирование
--	--	---	-----------------------------------	----------------------------

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК–10

Наименование компетенций

ОК-10	<p>Формулировка:</p> <p>владеет способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу ;</p>
-------	---

Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> основные положения в области визуальной культуры; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> частично применять композиционные возможности линии, формы и цвета, раскрыть их образную силу в синтезе пространственных искусств частично применять приемы и методы анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы; частично верно описать своеобразие визуальной культуры;

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • частичным интересом к работе в процессе создания визуальными средствами изображения ; • недостаточно развито стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; • различными техниками и приемами рисования с натуры и по памяти ; • умением анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы , самостоятельно выполнять задания;
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные положения и концепции в области визуальной культуры; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять композиционные возможности линии, формы и цвета, раскрыть их образную силу в синтезе пространственных искусств частично применять приемы и методы анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы; • верно описать своеобразие визуальной культуры; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интересом к работе в процессе создания визуальными средствами изображения ; • стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; • различными техниками и приемами рисования с натуры и по памяти ; • умением анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы ,самостоятельно выполнять задания; •
<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные положения, концепции, доказательства в области визуальной культуры; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять композиционные возможности линии, формы и цвета, раскрывает их образную силу в синтезе пространственных искусств ; • применять приемы и методы анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы; • верно описать своеобразие визуальной культуры; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • колоссальным интересом к работе в процессе создания визуальными средствами изображения ; • стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; • различными техниками и приемами рисования с натуры и по памяти; • умением анализировать и художественно обобщать изображаемые предметы, самостоятельно выполнять задания;

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5

Наименование компетенций

ОПК-5	<p>Формулировка:</p> <p>способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);</p>
-------	--

Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
<p>Пороговый (удовлетворительный)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично педагогические принципы преподавания художественных и проектных дисциплин; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интересом к работе; • частичной способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогические принципы преподавания художественных и проектных дисциплин; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интересом к работе; • способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин
<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогические принципы и положения, закономерности и правила преподавания художественных и проектных дисциплин; • современное состояние культуры, ее связь с другими науками, с жизнью, с практикой; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин; • передавать свои знания; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интересом к работе; <p>способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин</p>

Для определения достигнутой обучающимся степени освоения материала используется система тестов.

Шкала оценивания результатов:

- ✓ 0-30% неудовлетворительно
- ✓ 31-60% удовлетворительно (пороговый уровень)
- ✓ 61-80% хорошо (продвинутый уровень)
- ✓ 81-100% отлично (высокий уровень)

15. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки в учебном процессе предусмотрены мастер-классы мастеров, посещение художественных выставок и участие студентов и преподавателей в творческих выставках различного уровня

16. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Даниэль С.М. «Искусство видеть» Л., 1990.
2. Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств» - 1992.
3. Ли Н.Г. «Основы учебного академического рисунка. Учебник/ М.: Эксмо, 2007. - 480 с.
4. Максимов О.Г. «Рисунок в архитектурном творчестве»: учебное пособие для вузов/ М.: Архитектура-С, 2003. -464 с.
5. А. Ермолаев, Т. Шулика, М.Соколова. «Основы пластической культуры архитектора-дизайнера»: Учебное пособие/ – М.: Архитектура-С, 2005 -464с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

6. Дусбург Т. «Цвет в пространстве». В книге «Мастера архитектуры об архитектуре» -М., 1972.
7. Павловский С.А. «Материалы и техника монументально-декоративного искусства» -М., 1976.
8. Гильдебранд А. «Проблемы формы изобразительном искусстве» М., 1991.
9. Кравец В.И. «Колористическое формирование в архитектуре» - Харьков, 1987.
10. Миронова Л.И. «Цветоведение» - 1984
11. Мурина Е.Б. «Проблема синтеза пространственных искусств» -М., 1982.
12. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живопись» -М., 1982.
13. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С. 2007.
14. Шустер О. Актуализация культурных ценностей социальной группы в символическом пространстве фотографии // Социологические исследования, №7, 2013
15. Шустер О. Предпосылки становления визуальности в информационном обществе // Социология, №3, 2013
16. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы // Обсерватория культуры. – 2008. - № 2
17. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир – М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
18. Даниэль С. М. Искусство видеть - М.: Амфора, 2006.

19. Бернштейн Б. М. От магии культа к магии эстетического взгляда. Аура утраченная и обретенная. // Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология. М.: Индрик. 2011
20. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность. Технология и наши поиски смысла. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005.
21. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, Эльга. 2004.
22. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат. 1973.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

-

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Интернет журнал. Электронные книги по дизайну, живописи, рисунку.

[vk.com>design_inspiration_club](http://vk.com/design_inspiration_club)

<http://www.art-labirint.msk.ru/>

<http://www.wm.painting.ru/>

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

На практических занятиях используются наглядные пособия из методического фонда кафедры, планшеты, подрамники, мольберты.

Используется мультимедийное оборудование для просмотра работ мастеров изобразительного искусства, дизайна и архитектуры. Используется программа Microsoft Office PowerPoint.