

УДК 721(075.8)
ББК 30.2я73
В75

Утверждено на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства
18.09.2019 г., протокол № 2.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом факультета
визуальных искусств КемГИК 30.09.2019 г., протокол № 1.

Рецензенты:

В. В. Иванкин, председатель Новосибирского регионального отделения
ВТОО «Союз художников России», секретарь ВТОО «Союз художников
России» в Сибирском федеральном округе, заслуженный художник
Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии
художеств, профессор;

Н. С. Попова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии
Кемеровского государственного института культуры.

Воронова, И. В.

В75 Проектирование [Текст]: учеб. наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», профиль «Художественная керамика» / авт.-сост. И. В. Вороно-
ва. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2020. – 168 с.: ил.

ISBN 978-5-8154-0516-5

Учебное наглядное пособие включает теоретические и практические материалы, а также наглядные материалы, выполненные студентами по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» Кемеровского государственного института культуры. Учебное наглядное пособие предназначено для изучения полного курса по проектированию.

ISBN 978-5-8154-0516-5

УДК 721(075.8)
ББК 30.2я73

© И. В. Воронова, 2020
© Кемеровский государственный институт культуры, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Проектирование» является важным для формирования знаний и умений художника-прикладника в области формообразования различных объектов, поиска их композиционного решения (плоскостного, объемно-пространственного, объемного), а также расположения в пространстве. Данный курс сформирован с учетом знаний и умений по основам композиции, полученных обучающимися параллельно.

Значение курса «Проектирование» для художника-прикладника заключается в формировании умения стилизовать различные объекты предметного мира и овладении процессом поиска индивидуально-художественного пластического языка, необходимого для их изображения на плоскости и размещения в пространстве.

Творческая профессия художника декоративно-прикладного искусства требует владения техническим рисунком и знаний по пропедевтике, цветоведению и колористике, материаловедению и технологии, истории искусств, основам современной шрифтовой культуры. Такая практическая база является основой для развития концептуального, художественного и визуального мышлений, что необходимо для процесса создания произведений декоративно-прикладного искусства, в частности объектов художественной керамики.

«Проектирование» является обязательной дисциплиной, она входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «Технический рисунок», «История искусств», «Материаловедение и технология», «Основы современной шрифтовой культуры».

Целью учебного наглядного пособия является формирование системы знаний и умений, позволяющей обучающимся создать целостное представление о процессе композиционного творчества, развить образно-пластическое мышление для воплощения замысла в материале, применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

Задачи учебного наглядного пособия:

- сформировать знания и умения художника-прикладника в области создания художественных замыслов и их визуализации в проекте с помощью различных выразительных и графических средств;
- способствовать развитию навыков владения различными рукотворными графическими техниками для создания клазур и чистовых вариантов заданий по работе с плоскими и объемными формами, компьютерными средствами с целью представления результатов проектов в портфолио обучающегося;
- научить использовать в проектной работе структуры различных материалов в виде текстур, включать их в приемы стилизации растительных и зооморфных форм средствами графики;
- развить навыки генерации идей с учетом существующих методов проектирования для создания композиций различного вида (фронтальной, объемной, формальной) и разработки их художественно-пластического решения.

Учебное наглядное пособие включает восемь глав: 1. «Структуры различных материалов. Роль и значение текстуры и фактуры в

проектировании», 2. «Форма и ритм как основные составляющие композиции в проектировании», 3. «Методология проектирования и принципы создания произведений декоративно-прикладного искусства», 4. «Создание орнаментальных мотивов в плоскостных композициях», 5. «Растительные и зооморфные пластические структуры в плоскостных композициях», 6. «Принципы проектирования объемно-пространственной композиции», 7. «Принципы проектирования объемной композиции», 8. «Виды пространства. Архитектурное и функциональное пространства»; учебно-практические и учебно-наглядные материалы к указанным главам.

В целях организации самостоятельной работы обучающихся каждый параграф содержит вопросы для собеседования и разноуровневые практические задания, а также методические рекомендации по выполнению практических заданий.

Форма проведения промежуточного контроля: 2-й, 4-й семестры – зачет, 6-й, 7-й семестры – экзамен. Для обучающихся заочной формы экзамен проводится по окончании курса – в 8-м семестре. Требования к зачету и экзамену размещены в Приложении 1.

Промежуточный контроль по дисциплине «Проектирование» предполагает следующие формы:

1. **Зачет.** Проводится в форме просмотра – выставки учебно-творческих работ.

2. **Экзамен.** Проводится в форме просмотра – выставки учебно-творческих работ.

При оценивании работ обучающихся в ходе обсуждения может использоваться балльно-рейтинговая система в соответствии с определенными критериями с дальнейшим переводом в общепринятую систему оценивания. Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ размещены в Приложении 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. СТРУКТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТУРЫ И ФАКТУРЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ	5
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	6
1.1. Проектирование. Работа с различными материалами	6
1.2. Текстура и фактура. Их роль и значение в декоративно-прикладном искусстве	8
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	12
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	14
ГЛАВА 2. ФОРМА И РИТМ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМ- ПОЗИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ	20
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	21
2.1. Форма. Экспрессивная и субъективная формы	21
2.2. Ритм. Акцентные точки	23
<i>УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ</i>	26
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	29
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	32
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ СОЗ- ДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУС- СТВА	44
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	45
3.1. Процесс проектирования и формирование художественного образа.....	45
3.2. Методы генерации идей	47
3.3. Цвет и его роль в проектировании предметов декоративно-прикладного искусства	50
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	53
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	55
ГЛАВА 4. СОЗДАНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ В ПЛОС- КОСТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ	60
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	61
4.1. Орнамент и орнаментальная композиция	61
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	63
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	65
ГЛАВА 5. РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЗООМОРФНЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ СТРУК- ТУРЫ В ПЛОСКОСТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ	72
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	73
5.1. Изобразительные мотивы в плоскостных композициях. Синтез растительных и зооморфных форм в изразцах	73
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	77
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	79
ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАН- СТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ	86
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	87

6.1. Объемно-пространственная композиция	87
6.2. Макетирование и макет	89
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	93
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	96
 ГЛАВА 7. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕМНОЙ КОМПОЗИЦИИ	104
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	105
7.1. Объемная композиция	105
7.2. Специфика пластической организации элементов в объемной композиции	107
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	111
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	113
 ГЛАВА 8. ВИДЫ ПРОСТРАНСТВА. АРХИТЕКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА	120
<i>УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	121
8.1. Архитектурное пространство	121
8.2. Функциональное пространство	124
<i>УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	128
<i>УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>	132
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ	140
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	144
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	146
 ПРИЛОЖЕНИЯ	149
Приложение 1. Требования к зачету и экзамену по дисциплине	149
Приложение 2. Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ на зачетном/экзаменационном просмотре	153
Приложение 3. Критерии оценки промежуточного контроля и самостоятельной работы обучающихся	156
Приложение 4. Критерии оценки учебного проекта	157
 ГЛОССАРИЙ	159