

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт общественных наук

(наименование института)

Кафедра дизайна

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
на заседании кафедры дизайна
Протокол №1 от 29.08.2017 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

54.03.01 Дизайн

направленность «Современный дизайн»

квалификация бакалавр

очная форма обучения

Год набора - 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)—составитель(и):

Старший преподаватель

Шестопалов С.С.

**Заведующий кафедрой дизайна,
Профессор, кандидат искусствоведения**

Серов С. И.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.	8
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	8
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	12
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
6.1. Основная литература:.....	13
6.2. Дополнительная литература:	13
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	13

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Объемно-пространственная композиция обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-3	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	ПК-3.1	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов
ПК-8	Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта	ПК-8.1	Способность выполнять технические чертежи

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ ¹ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Концептуальная и инженерно-техническая разработка детской игровой среды и продукции / Концептуальная проработка вариантов детской игровой полиграфической и мультимедийной продукции	ПК-3.1	Оперирует пространственными образами предметов, процессов и явлений (объемно-пространственное мышление); Способен использовать основные приемы и методы художественно-графических работ для подготовки макетов Способен разработать визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами

¹ Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая колонка может не заполняться

Разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации/Концептуальная и художественно-техническая разработка дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-8.1	<p>Знание современных технологий выполнения технических чертежей;</p> <p>Способен выполнить чертежи разверток сложных геометрических форм, использовать способы проецирования: центральное и параллельное, способы построения точки, прямой и плоскости.</p> <p>Способен решить проекционные задачи, позиционные и метрические задачи в ортогональных проекциях;</p> <p>Знает принципы, подходы и средства концептуальной проработки игрового дизайна, дизайн средств коммуникаций; основные приемы и методы художественно-графических работ; основы типографии и подготовки макетов.</p> <p>Способен создавать и прорабатывать эскизы от руки и с использованием графических редакторов, создавать макеты простыми способами и средствами.</p> <p>Способен разработать визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами</p>
--	--------	---

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина «Объемно-пространственная композиция» относится к Б1.В «Вариативная часть» дисциплин выбора учебного плана. Код дисциплины Б1.В.ДВ.03.01. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72/54 (2 ЗЕТ).

Содержание курса является основой для дисциплины: «Управление проектом». Данная дисциплина служит основой для написания выпускной квалификационной работы.

Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем составляет 36/27 часов, из них 36/27 – на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся отводится 36/27 часов.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет во 2 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1

п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации				
			Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			
				Л	ЛР	ПЗ	КСР
Очная форма обучения							

Тема 1.	Психология восприятия как часть когнитивной психологии	4			2		2	КЗ
Тема 2.	Ощущение и восприятие. Свойства восприятия и его виды	4			2		2	КЗ
Тема 3.	Физиологические предпосылки зрительного восприятия. Восприятие формы и цвета, восприятие пространства.	8			4		4	КЗ
Тема 4.	Достижения гештальтпсихологии	8			4		4	КЗ
Тема 5.	Гештальтпсихология и практика дизайнера. Гештальтпсихология и теория систем.	8			4		4	КЗ
Тема 6.	Связь визуального восприятия со слуховым и другими модальностями	8			4		4	КЗ
Тема 7.	Специфика восприятия произведения искусства и дизайна. Взаимосвязь универсальных психологических закономерностей и культурного контекста	8			4		4	КЗ
Тема 8.	Концепция Р. Арнхейма	8			4		4	КЗ
Тема 9.	Концепция Р.Л. Грегори	8			4		4	КЗ
Тема 10.	Гештальтпсихология и формальный анализ	8			4		4	КЗ
	Промежуточная аттестация							Зачет
	Всего:	72			36		36	

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: контрольное задание (КЗ)
форма промежуточной аттестации: зачет (З)*

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психология восприятия как часть когнитивной психологии

Исторические предпосылки психологии. Формирование психологии как науки. Формирование психологии восприятия как части когнитивной психологии. Восприятие как способ познания. Восприятие как отражение действующих в данный момент стимулов.

Тема 2. Ощущение и восприятие. Свойства восприятия и его виды

Ощущение как непосредственное симультанное воздействие на органы чувств (анализаторы). Восприятие – наглядный образ действующих в данный момент на органы чувств предметов и явлений в совокупности их различных элементов и свойств.

Свойства восприятия: предметность, целостность, структурность, константность.
Роль установки в восприятии. Иллюзии установки.
Непроизвольное восприятие, произвольное восприятие и наблюдение.

Тема 3. Физиологические предпосылки зрительного восприятия. Восприятие формы и цвета, восприятие пространства

Основные сведения по физиологии восприятия. Структура глаза. Нервные пути от глаза к мозгу. Преобразование энергии света в нервную активность. Наличие клеток, дифференциально чувствительных к цвету, движению и ориентации.
Связь зрения, осязания и кинестетических ощущений. «Оптические» и «гаптические» ценности.

Восприятие цвета как сложный комплекс ощущений.

Двигательный подтекст восприятия пространства и объема. Участие мышечных усилий в восприятии пространства.

Восприятие глубины и поверхностей, восприятие и распознавание целостных объектов. Распознавание паттернов (по Дж. Андерсону).

Тема 4. Достижения гештальтпсихологии

Возникновение гештальтпсихологии в начале XX века. Gestalt. Бытовой и терминологический смысл. Революционность теории В. Кёлера, К. Вертхаймера, К. Коффки.

Второй этап развития гештальтпсихологии. К. Левин и его ученики. «Полевое поведение».

Тема 5. Гештальтпсихология и практика дизайнера. Гештальтпсихология и теория систем.

Значение гештальтпсихологии для анализа художественной формы. Рельеф и фон. Гештальт и анаморф. Группирование. Понимание активной роли восприятия. Стимул и конфигурация. Восприятие как суждение. «Мозг функционирует как целое» (Р. Арнхейм). Параллели между гештальтпсихологией, авангардным искусством (кубизм, абстракционизм, дадаизм и зарождающимся структуралистским искусствознанием (Г. Вёльфлин).

Признание Л. Берталяни значения гештальтпсихологии для теории систем.

Тема 6. Связь визуального восприятия со слуховым и другими модальностями

Целостность и взаимосвязанность подсистем человеческого мозга. Связь слухового восприятия и вестибулярного аппарата.

Значение слухового восприятия невербальных и вербальных стимулов для формирования перцептивной установки и, следовательно, зрительного восприятия.

Связь восприятия звука и цвета. «Цветовое зрение» С. Кравкова.

Универсальные закономерности восприятия времени, пространства и движения. Труды С.Н. Беляевой-Экземплярской.

Тема 7. Специфика восприятия произведения искусства и дизайна. Взаимосвязь универсальных психологических закономерностей и культурного контекста

Несводимость восприятия произведения искусства и дизайна к первичным психологическим реакциям. Культурно-социальная составляющая индивидуального восприятия.

Тема 8. Концепция Р. Арнхейма

Р. Арнхейм и его труды. Применение достижений гештальтпсихологии к произведениям искусства.

Основные труды. «Искусство и визуальное восприятие» как базовая концепция. Вес и равновесие, очертание и форма (shape and form), развитие, пространство, движение.

Развитие этих идей в редакции 1974г. и в «Новых очерках по психологии искусства». Специфика функционирования гештальткатегорий в объектах дизайна, при синтезе утилитарной и художественно-эстетической функции.

«Динамика архитектурных форм» и ее значение для современного пространствопонимания в архитектуре и дизайне.

«Entropy and art. Disorder and order». Идеи упорядоченности, связь с теорией систем.

Тема 9. Концепция Р.Л. Грегори

Понятие «разумного глаза». Зрительное ощущение и его интерпретация. Влияние установки. Роль абстракции.

Двойственность изображения. Значение ее для дизайна.

Неоднозначно воспринимаемые визуальные объекты. Невозможные объекты. Использование в графике. Современная трактовка невозможных объектов (Фукуда, Колейчук).

Фигуры, содержащие искажения формы. Оп-арт и его значение для современного дизайна.

Тема 10. Гештальтпсихология и формальный анализ

Вписанность гештальтпсихологии в современный культурный контекст. Действие законов гештальтпсихологии в построении и восприятии композиции.

Психологические основания для выделения элементов художественной формы и ритмического ряда.

«Психоаналитический метод» Н. Ладовского и его отражение в «Элементах архитектурной композиции» В. Кринского, В. Ламцова и М. Туркуса.

Связь с современной психологией ряда трудов выдающихся художников-педагогов XX века: работы Й. Иттена, «Точка и линия на плоскости» В. Кандинского, «Педагогические эскизы» П. Клее, работ Я. Чернихова и др.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Объемно-пространственная композиция» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ)

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств) – в форме ответа на устный вопрос и выполнение практической работы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Задания №№ 1-3 выполняются в любом формате, технике и материалах, предпочтительна ручная подача.

Задание №1

Создать эскизы для демонстрации:

1.1. свойства произвольного и произвольного восприятия;

1.2. иллюзий, порождаемых установкой;

1.3. пространственных иллюзий.

Задание № 2

Создать эскизы для демонстрации:

- 2.1. действия соотношения стимула и конфигурации;
- 2.2. действия вербальных стимулов;
- 2.3. сделать свободные вариации на темы авангардного искусства с ярко выраженными гештальтами.

Задание № 3

Создать эскизы для демонстрации действия гештальткатегорий:

- 3.1. для демонстрации действия гештальткатегорий: вес и равновесие, очертание и форма (shape and form), развитие, пространство, движение;
- 3.2. для демонстрации выразительности двойственных, неопределенных и/или искаженных форм.

Задание № 4

Сделать формальный анализ двух объектов дизайна или искусства с вычленением гештальткатегорий и демонстрацией их действия. Возможен авторский анализ.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-3	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	ПК-3.1	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов
ПК-8	Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта	ПК-8.1	Способность выполнять технические чертежи

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
---------------------------	-----------------------	---------------------

<p>ПК-3.1</p> <p>Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов</p>	<p>Оперирует пространственными образами предметов, процессов и явлений (объемно-пространственное мышление);</p> <p>Способен использовать основные приемы и методы художественно-графических работ для подготовки макетов</p> <p>Способен разработать визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами</p>	<p>Создал и проработал эскизы от руки и с использованием графических редакторов; создавать макеты простыми способами и средствами</p> <p>Подготовил макет с использованием приемов и методов художественно-графических работ, учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей</p>
--	--	--

<p>ПК-8.1 Способность выполнять технические чертежи</p>	<p>Знание современных технологий выполнения технических чертежей; Способен выполнить чертежи разверток сложных геометрических форм, использовать способы проецирования: центральное и параллельное, способы построения точки, прямой и плоскости. Способен решить проекционные задачи, позиционные и метрические задачи в ортогональных проекциях; Знает принципы, подходы и средства концептуальной проработки игрового дизайна, дизайн средств коммуникаций; основные приемы и методы художественно-графических работ; основы типографии и подготовки макетов. Способен создавать и прорабатывать эскизы от руки и с использованием графических редакторов, создавать макеты простыми способами и средствами. Способен разработать визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами</p>	<p>Демонстрирует знание современных технологий выполнения технических чертежей; Выполнен чертеж разверток сложных геометрических форм, использованы способы проецирования: центральное и параллельное, способы построения точки, прямой и плоскости. Проекционные задачи, позиционные и метрические задачи в ортогональных проекциях решены; Способен выполнить чертежи разверток сложных геометрических форм, построения аксонометрических и перспективных проекций; построения теней в ортогональных проекциях Демонстрирует знание принципов, подходов и средств концептуальной проработки игрового дизайна, дизайна средств коммуникаций; основных приемов и методов художественно-графических работ; основ типографии и подготовки макетов. Создал и проработал эскиз, макеты простыми способами и средствами. Разработал визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей детей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами</p>
---	--	--

4.3.2 Типовые оценочные средства

Темы практических заданий

1. Исторические предпосылки психологии. Формирование психологии как науки.
2. Направленность художественной формы дизайн-объекта на восприятие. Принципы и приемы.
3. Свойства восприятия – предметность, целостность, структурность, константность – применительно к объектам дизайна.
4. Учет установки восприятия при проектировании объектов дизайна.
5. Использование оптических иллюзий в объектах дизайна.
6. Кинестезия в восприятии дизайн-объекта.
7. Синестезия в восприятии дизайн-объекта.
8. «Анализ ощущений» Э. Маха

9. Концепции В. Кёлера, К. Вертхаймера, К. Коффки, К. Левина, С. Беляевой-Экземплярской и других и его ученики.
10. Гештальтпсихология и теория систем.
11. Визуальная экология В. Филина, ее сила и слабость.
12. «Динамика архитектурных форм» Р. Арнхейма.
13. Сюрреализм и психология восприятия.
14. Работы В. Колейчука и Ф. Интфанте с точки зрения психологии восприятия.
15. «Конструкции архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова с точки зрения психологии восприятия.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Психология восприятия как часть когнитивной психологии
2. Ощущение и восприятие. Общие черты и различия.
3. Свойства восприятия и его виды
4. Роль установки в восприятии.
5. Связь зрения, осязания и кинестетических ощущений. «Оптические» и «тактильные» ценности.
6. Психология восприятия и ее значение в работе дизайнера
7. Бытовой и терминологический смысл слова Gestalt.
8. Значение гештальтпсихологии для анализа художественной формы.
9. Стимул и конфигурация. Восприятие как суждение.
10. Параллели между гештальтпсихологией и авангардным искусством.
11. Значение слухового восприятия для формирования перцептивной установки зрительного восприятия.
12. Связь восприятия звука и цвета.
13. Восприятие времени, пространства и движения.
13. Направленность художественной формы дизайн-объекта на восприятие. Психологические принципы и обоснование приемов.
14. Предметность, целостность, структурность, константность как свойства восприятия объектов дизайна.
15. Учет установки восприятия при проектировании объектов дизайна.
16. Использование оптических иллюзий в объектах дизайна.
17. Кинестезия в восприятии дизайн-объекта.
18. Синестезия в восприятии дизайн-объекта.

Шкала оценивания

Критерий оценивания	Оценка
<p>Оперировать пространственными образами предметов, процессов и явлений;</p> <p>В практической работе использованы основные приемы и методы художественно-графических работ для подготовки макетов</p> <p>Разработан визуальный образ обложки и внутреннего оформления издания с учетом модных тенденций, физиологических и психологических возрастных особенностей; подготовка шаблонов и макетов простыми способами и средствами</p> <p>Демонстрирует знание современных технологий выполнения технических чертежей;</p> <p>Выполнен чертеж разверток сложных геометрических форм, использованы способы проецирования.</p>	зачтено
<p>Практическая работа не выполнена</p> <p>При ответе теоретического материала допускает существенные ошибки</p>	не зачтено

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация (зачет) проходит в форме ответа на устный вопрос и выполнение практической работы. Студенты заходят в аудиторию по 5-6 человек, отдают экзаменатору зачетную книжку, выбирают билет, который включает в себя теоретический вопрос и вариант практической работы, затем готовятся. На подготовку отводится не менее 50 минут. По приглашению экзаменатора, студент отвечает на вопрос билета, обосновывает выбранный вариант при ответе теста, отвечает на дополнительные вопросы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Требования к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к аудиторным занятиям

Работа с литературными источниками

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература:

1. Трофимов В.А. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Трофимов, Л.П. Шарок. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>

6.2. Дополнительная литература:

1. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н. Кишик. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 208 с. — 978-985-06-2576-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48000.html>

2. Плешивцев А.А. Композиционные приемы в архитектуре (история, теория, практикум) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 293 с. — 978-5-4487-0035-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66624.html>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

В учебном процессе используется компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов по темам лекций с использованием программ Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint).

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

- учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации а также помещения для самостоятельной работы;
- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
- художественными мастерскими с ровным дневным светом и высокими потолками, оборудованные мольбертами и табуретами по количеству студентов в группе, предметными столами по количеству учебных постановок, софитами.

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. www.aport.ru / - Поисковая система
7. www.rambler.ru / - Поисковая система
8. www.yandex.ru / - Поисковая система
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. Баумана
11. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант