

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Орнамент

Авторы:

Профессор, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой дизайна Серов С. И.
Старший преподаватель кафедры дизайна Леонов В.А.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК-1. Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

ОПК-2. Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

План курса

Раздел I. Специфика орнаментального оформления.

Тема 1. Орнамент и форма, вещь.

Взаимосвязи вещи и орнамента; виды изображений на бытовых предметах, их функциональное и декоративное значение; форма предмета и особенности его орнаментального оформления.

Тема 2. Универсальные мотивы и композиции.

Базовые орнаментальные элементы: крест, круг, треугольник, квадрат их семиотика. Композиционные принципы построения орнаментальных сеток: линейная, шахматная, круговая системы построения орнаментов. Виды композиций: симметрии (зеркальная, осевая, трансляционная, относительная, сетки), ассиметричная композиция. Средства организации композиции: равновесие, тождество, контраст, нюанс.

Тема 3. Образные основы орнаментальных мотивов.

Орнамент как целостная система ритмической организации. Семантика знаковой формы. Стилизация.

Раздел 2. Орнамент древнего мира.

Тема 4. Орнамент древнего Египта.

Искусство Древнего Египта. Египетская культура и искусство. Периодизация египетского искусства. Возникновение и развитие монументального строительства. Орнамент и его связь с заупокойным культом. Стилистические особенности орнамента древнего Египта. Декоративно-прикладное искусство древнего Египта.

Тема 5. Орнамент древней Месопотамии и Эгейского мира.

Искусство Месопотамии и Эгейского мира. Зарождение литературы в Месопотамии. Миф о потопе. Пантеон Богов. Боги-метафоры. Храмовые знания и мистерии. Возникновение и развитие монументального строительства. Стилистические особенности орнаментов древней Месопотамии, особенности орнаментальных мотивов в Эгейском мире.

Тема 6. Орнамент Древней Греции.

Искусство Древней Греции. Роль греческого искусства в истории мировой художественной культуры. Основные периоды развития греческого искусства. Сложение ордерной системы в архитектуре. Вазопись. Ленточные орнаменты. Основные тенденции эллинистического искусства. Стилистические особенности Греческих орнаментов.

Тема 7. Орнамент Древнего Рима.

Искусство Древнего Рима. Краткая характеристика культуры Древнего Рима. Архитектурное строительство общественных сооружений. Колизей. Создание нового типа храма. Пантеон. Орнаменты в архитектурных декорах. Мозаичные орнаменты.

Раздел 3. Орнамент Нового времени.

Тема 8. Особенности орнамента стиля Ренессанс.

Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Орнаментальная резьба по камню, виды декоров, витражи. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Основные стилистические особенности орнаментов Нового времени, сюжеты, технические приемы.

Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Орнаменты в тканях интерьеров, декоративные мотивы в орнаментальных композициях, особенности формообразования.

Тема 9. Орнамент в стиле Барокко.

Итальянское барокко. Творчество Бернини. Колонны кивория церкви Св.Петра в Риме. Декоративная живопись позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его орнаментальные композиции в живописи.

Тема 10. Орнаменты стиля Рококо.

Искусство Франции XVII - XVIII веков. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. О.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Орнаменты рококо в интерьерах: форфор, лепнина, орнаменты в текстиле.

Тема 11. Орнаменты Классицизма.

Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Стиль Людовика XVI, стиль Директории. Преемственности стилей рококо и классицизма в орнаментах.

Тема 12. Орнамент стиля Ампира.

Завоевательные походы Бонапарта. Наследие римского искусства в стиле ампира. Триумфальная арка в Париже. Орнаментальные мотивы: меандры, пальметты, аканфовые завитки. Эkleктика элементов стиля. Ткани, гобелены, особенности росписей в стиле ампира.

Тема 13. Орнамент стиля Модерн.

Стиль модерн в искусстве XX века. Национальная романтика и неоклассика. Творчество А.Мухи. Европейская скульптура XX века. Л.Майоль. А.Бурдель. Г.Мур. Абстракционизм в скульптуре. Европейская графика XX века. О.Бердслей, Т.Стейлен. К.Кольвиц Ф.Мазерель. Особенности орнаментов стиля модерн, эkleктика, стилизации, ассиметричность.

Раздел 4. Орнаменты арабо-мусульманского, христианского мира.

Тема 14. Арабо-мусульманский орнамент.

Арабески, арабские орнаменты «ислими». Геометрические принципы построения орнаментов, гирих. Арабские стилизации линейных орнаментов, узлы и абстрактные композиции. Связь орнамента и письменности. Декоры архитектуры ислама, минаретов.

Тема 15. Христианский и русский орнамент.

Особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства.

Киевская Русь, ее значение в европейской истории. Связи Киева с Византией. Искусство Византии, основные орнаментальные особенности оформления культовых сооружений. Политическое и культурное значение принятия христианства. Архитектура, - фрески, мозаики, иконопись, книжная графика. Памятники скульптуры и прикладного искусства.

Искусство периода феодальной раздробленности XII - XIII вв. Распад Киевской Руси. Зарождение местных художественных школ. Владимиро - Суздальское княжество, его культура и искусство. Архитектура. Особенности живописи и декоративно-прикладного искусства этого времени.

Укрепление Московского государства и искусство Москвы конца XV-начала XVI в. Ансамбль Московского Кремля. Живопись московской художественной школы XV - начала XVI в. Русское искусство XVI - XVII вв. Архитектура. Иконопись. Деревянное русское народное зодчество, его традиции и влияние на каменную архитектуру. Влияние московской архитектуры на ансамбли других городов, живопись XVI - XVII вв., фрески, иконопись. Ярославль. Ростов. Москва. «Строгановская школа». Значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Влияние петровских реформ на развитие русского искусства XVII в. Национальное своеобразие русского искусства XVII в. Формирование новых эстетических запросов, зарождение светского искусства, элементов реализма. Архитектура. Переработка древнерусских традиций и европейских влияний в московской архитектуре конца XVII - начала XVIII в. Строительство Петербурга.

Искусство середины XVIII века. Архитектура. Ансамбли В.Растрелли. Живопись. Особенности орнаментального оформления дворцовых комплексов.

Искусство второй половины XVIII в. Идеи просветительства в России. Особенности русского классицизма и проявление его в живописи, скульптуре, архитектуре. Развитие монументальной скульптуры. Творчество Э.М.Фальконе в России. Архитектура. Творчество В.И.Баженова,

М.Ф.Казакова. Усадебные ансамбли Подмосковья.

Искусство конца XVIII - первой трети XIX в. Общественный подъем в России в эту эпоху и его влияние на культуру и искусство. Архитектура Нормирование городского ансамбля. Скульптура.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Орнамент» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ);
- экзамен проводится в форме защиты практической работы

Основная литература:

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Владос, 2010. — 335 с. — 978-5-691-01702-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14196.html>