

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Объемно-пространственная композиция

Автор: Профессор, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой дизайна Серов С. И.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ПК-3. Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств.

ПК-8. Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта.

План курса

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 пространства понимания 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 вычленения элементов художественной формы и ритмического ряда.

«Психо-аналитический 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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

- при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ)
- экзамен проводится в форме устного ответа на вопрос экзаменационного билета и выполнение практической работы

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>