

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в специальность

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

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

План курса

Тема 1. Этимология понятия "дизайн"

Общественно-политические и экономические трансформации в России. Демократизация общественной жизни и социально-политическая деградация понятий "монументальность", "пропаганда в искусстве" и "декоративность" в контексте профессии художник "монументально-декоративного искусства". Общественное осознание общечеловеческих ценностей и рождение специализации высшего профессионального образования – "Дизайн среды".

Роль и значение пропедевтики в дизайне, архитектуре, ландшафтной архитектуре, садово-парковом искусстве и градостроительстве. Особенности профессиональной графики, академический рисунок. Суть конструктивных построений в рисунке, живописи и скульптуре. Их влияние на формирование профессионального мышления дизайнера. Понятие "протодизайн", включающее в себя все виды предметно-пространственного творчества в обществах до постиндустриального периода. Краткий анализ исторического развития художественных форм в городском интерьере.

Тема 2. Графика и макетирование как внешние формы профессионального мышления дизайнера

"Думанье" руками как профессиональная умственная активность. Рисунок и макетирование как средство поэтапного формирования профессиональных умственных действий и понятий. Понятие проекционного и пространственного мышления. Архитектурно-дизайнерский чертеж. Понятия плана, разреза, фасада, генерального и ситуационного плана. Поднятый план и развертки интерьеров. Понятие масштаба чертежа. Детали и фрагменты. Чертежи в перспективной проекции. Архитектурно-дизайнерский рисунок. Компоновка и композиция архитектурно-дизайнерского чертежа. Последовательность его выполнения. Графические приемы подачи – линейная графика, отмывка, штриховка и др.

Тема 3. Объемно-пространственная композиция и основы формообразования в дизайне

Формальные упражнения и технические приемы работы с бумагой. Отвлеченность и изобразительность формообразования. Виды объемно-пространственной композиции – фронтальная, объемная, пространственная. Точка, линия, плоскость. Единство и целостность. Пропорции и отношения. Величина, пространство и масса. Негатив и позитив. Масштаб и

масштабность. Весовой баланс и плотность. Задачи на выявление плоскости, объема, глубины пространства. Статика и динамика архитектурных форм. Баланс живописности и регулярности. Структурирование и собирание пространственной формы. Комбинаторика объемов, линий и плоскостей. Иерархия и соподчиненность в композиции. Контрастные и нюансные сочетания, тождество. Пластика поверхности. Фактуры поверхностей. Геометрический вид формы. Гомеоморфные трансформации. Срез, сдвиг, сжатие, кручение, поворот, врезка. Траектории ритмических рядов. Порядок следования. Встречные ритмы. Начало и конец (остановка) в метроритмических композициях. Позиционные значения композиционных элементов. Положение в пространстве. Топология пространства. Замкнутость и открытость пространственных форм. Уравновешенность форм. Свойства цвета. Несомое – несущее. Архитектоника и гравитация. Жесткость, устойчивость и неизменяемость геометрических форм. Поисковое моделирование и бумагопластика. Дематериализация формы и силуэт. Анализ природных форм.

Тема 4. Ландшафт и поверхность

Рельеф, выпуклость и вогнутость. Рельефные и контррельефные формы. Рельеф в цвете. Декоративность и стилизация в макете. Эмоционально-чувственные основы композиции на конкретных примерах:

- переживание высоты и напряженности (горный скайлайн и небоскребы);
- переживание плотности, глубины и границы (храмовые интерьеры);
- ощущение вязкости, густоты и пустоты (интерьеры средневекового города);
- неприспособленные игры ритма и метра (современные микрорайоны);
- качели симметрии и равновесия (классицизм и садово-парковое искусство);
- эмоции фактур и парадоксы коллажа (интерьер современной квартиры);
- невидимая работа гравитации (хай-тек, мосты и башни);
- прозрачная жизнь цвета и света (витражи и витрины);
- распределение энергии в пространстве (работы Паоло Портогези);
- чувство жеста и удовольствие мышц (Морфозис и Заха Хадид);
- медленные волны созерцания (Японские сады);
- радость свободного полета (аэро и аква-дизайн).

Понятие отвлеченной композиции в дизайне среды. Целостность и единство формы и содержания. Принципы содержательной связи элементов в композиции, понятие о гармонии. Формальное и содержательное в композиции. Средства гармонизации композиции. Ответ, повтор, отзвук, реминисценция. Смысл, вкладываемый в понятия: симметрии, диссиметрии, асимметрии. Статика и динамика форм. Статика и динамика восприятия. Метр и ритм. Целое и часть. Пропорциональность. Архитектоника и конструктивность. Масштаб и масштабность. Контраст, нюанс, тождество. Цветовые гармонии: контрастные, нюансные. Виды, семантика, области применения и художественная ценность орнаментов. Виды декора. Национальные виды орнаментов как культурная норма. Иерархические закономерности построения ансамбля. Соподчиненности в ансамбле предметной среды. Коллаж как антитеза ансамблю. Особенности композиции интерьеров различного назначения. Семантика формообразования. Художественный язык дизайна и архитектуры. Ассоциативно-образные ключи. Тема, мотив, сюжетная подоснова. Понятие точки зрения. Интрига и кураж в проектировании.

Тема 5. Рассмотрение некоторых тем будущего проектирования в дизайне среды

Понятие о небольшом сооружении без внутреннего пространства (с минимально ограниченным пространством). Монумент, фонтан, часовня и т.п. Анализ небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией (Детская игровая площадка с теневым навесом. Сквер с открытым павильоном). Понятие здания с зальным помещением (Выставочный павильон, база отдыха в горах, кафе, пристань в моря и т.п.)

Тема 6. Краткий исторический экскурс: современный дизайн и протодизайн

Протодизайн в системе мироздания. Утилитарные и религиозно-мифологические основы первобытного протодизайна. Палеолит, Мезолит, Неолит, Эпоха Бронзы. Слово и вещь. Обряды и церемониалы. Предметный и пространственный протодизайн. Краткий анализ исторического развития художественных форм в городском интерьере. Средовой протодизайн Древнего Египта. Храм в Карнаке (Инени, XIV в. до н.э.), храм в Луксоре (Аменхотеп Младший, XIII в. до н.э.). Архитектура и протодизайн высокой классики. Полисы Греции, Афинский акрополь, середина 1 века до н.э. Архитектоника ордерных систем. Десять книг об архитектуре Марка Витрувия как основание архитектурно-дизайнерской науки. Увражи. Ордерные системы в трактатах архитекторов. Возрождения Джакомо Бароцци Виньоли и Андреа Палладио. Сравнительный анализ двух систем измерения архитектурных ордеров. Леон-Батиста Альберти как ученый.

Тема 7. Понятие компьютерной графики и веб-дизайна

Обзор многомерного мира тотального дизайна. Интернет. Мультимедиа, 3-d и 4-d моделирование, анимация. Возможности пакетов архитектурных программ AutoCAD, ArchiCAD, 3-D Max и др. Матричность и проекционность виртуального мира. Современные и опережающие технологии в дизайне. Стандартные элементы интерфейса. Флэш и гравитационные технологии. Оформление сайтов в графических редакторах. Понятия о средствах верстки веб. Структура сайта, удобство навигации. Юзабилити (useability) или удобство пользования. Обзор и анализ конкретных мультимедийных проектов. Краткое рассмотрение перспектив развития художественных форм в веб-дизайне.

Тема 8. Основы анализа и синтеза в дизайнерском проектировании

Значение исследования действительности применительно к ландшафтному и средовому дизайну. Методика и техника сбора и систематизации проектных материалов. Методы и техника архитектурно-дизайнерских натурных исследований. Кроки, наброски, обмеры. Сочетание натурных исследований с другими методами архитектурно-дизайнерского анализа. Архитектурно-дизайнерский тип среды как элемент культуры. Содержание термина "типология городской среды". Место и значение идеи в дизайне – материально-пространственные, культурные и ценностные аспекты формообразования. Конкретное и абстрактное в дизайнерской идее. Место замысла в процессе понимания и объяснения исторических, формально-художественных, символических, смысловых, метафорических и других аспектов дизайна как суммы культурных значений его объекта. Рассмотрение отношений и структурных связей между дизайном и культурой как реализация метода семиотического анализа.

Тема 9. Пространство и деятельность в профессии дизайнера

Образ места и конструкция места: методы описания пространственных схем. Конструирование пространства-места посредством наделения его некоторыми значениями. Проблема и методы изучения и фиксации представлений о пространстве и его конкретных образов в сознании. Проблема этнических особенностей и культурных механизмов организации пространства. Понятие территориальной общности и техники ее описания. Модели культурных ареалов. Восток, Запад, Россия. Некоторые вводные аспекты теории этногенеза для пространственных реконструкций. Этикет как система пространственно-поведенческих норм. Методическая проблема описания как проблема создания метаязыка пространственной коммуникации. Организация этикетного пространства и пространственные атрибуты этикетного поведения. Этикетные ситуации как способы задания определенной пространственной геометрии. Использование оппозиционных схем описания этикетных пространственных ситуаций. Введение в проксемику (Э.Холл) как методическую основу описания комплекса связей между поведением человека и пространством. Дизайнерские реализации этикетных норм – анализ конкретных примеров.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины «Введение в специальность» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного вида контроль осуществляется в форме проверки конспекта лекций.

При проведении занятий практического типа: контроль осуществляется устным опросом, тестированием.

Зачет проводится в форме ответа на устный вопрос и решения теста.

Основная литература:

1. Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта. М.: АСТ: Астрель, 2012
2. Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер; [пер. с англ. А. Мороз]. - СПб.: Питер, 2012. - 272 с.: ил.
3. Масловская О.В. Дизайн городской среды: учеб. пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2013. – 146 с.
4. Нехуженко, Наталия Александровна. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры / Н. А. Нехуженко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2011. – 192 с.: ил.