

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «ОГИК»)

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ И ФОТОМАСТЕРСТВА

Утверждено

Декан факультета художественного
творчества ФГБОУ ВО «ОГИК»

А.В. Овсянников

«16» мая 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ И ОСНОВЫ ДИЗАЙНА»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
51.03.02 Народная художественная культура

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
«Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника

«бакалавр»

Форма обучения:

Очная, заочная

Орел 2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация изучения дисциплины «Композиция и основы дизайна»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура» по профилю «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».

Планы практических занятий

Все практические занятия проходят в интерактивной форме, что подразумевает творческое обсуждение самостоятельно подготовленных бакалаврами заданий, обсуждение способов выполнения поставленной задачи, источники изобразительного материала и техник их обработки в дизайнерских программах, демонстрация и обсуждение проекта. Самостоятельная работа обучающихся составляет 66 часов

Вид работы	Перечень заданий	Труд оёмкость самостоятельно работы (в час.)	Рекомендации
<i>Практическая работа 1</i> Законы равновесия, единства и соподчинения	<i>Цель занятия:</i> - для углублённого освоения материала темы 1.2. «Организация композиции. Законы композиции» <i>Задание:</i> 1. Равновесие элементов в композиционной плоскости; 2. Статика и динамика в композиции, средства выражения движения в плоскости листа; 3. Симметрия и асимметрия в композиции, организация композиционного центра; 4. Цвет как средство выражения художественного образа.	6	<i>Литература:</i> 1. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М., 1982. 2. Аристотель. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1976, 1981. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 3. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом «Искусство». Москва 2004. 120 с. 4. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992.

<p><i>Практическая работа 2</i> Способы гармонизации композиции</p>	<p><i>Цель занятия:</i> для углублённого освоения материала темы 1.3. «Средства гармонизации композиции» <i>Задание:</i> 1. Ритм как средство гармонизации композиции; 2. Контраст, нюанс и тождество как средства гармонизации композиции; 3. Пропорции как средства гармонизации композиции.</p>	<p>6</p>	<p>1. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточнённое и доп. / В. Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239, [1] с.: ил. 2. 1. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992. 2. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом «Искусство». Москва 2004. 120 с.</p>
<p><i>Практическая работа 3</i> Создание грамотной шрифтовой композиции</p>	<p><i>Цель занятия:</i> Формирование навыков вёрстки печатной продукции и более глубокого понимания темы 2.2. «Шрифт и шрифтовые композиции». <i>Задание:</i> 1. Роль оптических иллюзий в построении шрифта. 2. Вёрстка текстовых блоков с использованием модульной сетки.</p>	<p>6</p>	<p>1. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум.-Мн.: Харвест, 1999.-312 с. 2. Эмиль Рудер Типографика.- М. Книга, 1981.</p>
<p><i>Практическая работа 4</i> Изучение команд главного меню и плавающих палитр растрового редактора Adobe Photoshop</p>	<p><i>Цель занятия:</i> формирование навыков работы в редакторе и углублённое изучение темы 3.2. «Растровые изображения» <i>Задание:</i> 1. Поворот отсканированного изображения, обрезка. 2. Работа с палитрами <i>Info</i> и <i>Navigator</i>, масштабирование просмотра изображения. 3. Сохранение изображения в выбранном масштабе.</p>	<p>6</p>	<p>1. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил,</p>
<p><i>Практическая работа 5</i> Изучение простых инструментов рисования растрового редактора</p>	<p><i>Цель занятия:</i> Совершенствование навыков работы в растровом редакторе Adobe Photoshop и углубление знаний по теме 3.3. «Использование цвета в документе» <i>Задание:</i> 1. Выбор цвета инструментом Eyedropper (Пипетка). Измерение цвета. Метки</p>	<p>6</p>	<p>1. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил, 2. Скрылина С.Н. Photoshop CS5 Самое необходимое. – СПб.:</p>

Adobe Photoshop	<p>цвета. Палитра Color (Цвет).</p> <p>2. Рисование кистью, настройка кисти и создание кистей.</p> <p>3. Использование инструментов и команд заливки. Узоры. Создание рисованного изображения.</p>		БХИ-Петербург, 2911 – 432 с. +CD-ROM
<i>Практическая работа 6</i> Изучение способов коррекции и ретуши фотографических изображений	<p><i>Цель занятия:</i> углубление навыков работы с готовым изображением по теме 3.4. «Общая тоновая коррекция. Коррекция полутоновых и цветных изображений»</p> <p><i>Задание:</i></p> <p>1. Исполнение тоновой коррекции архивных «чёрно-белых» фотографий;</p> <p>2. Исполнение тоновой коррекции цветных фотографий;</p> <p>3. Коррекция фотографий с помощью инструментов ретуширования.</p>	6	<p>1. Мак-Клелланд, Дик. Photoshop 7. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 928 с.: ил. – Парал. тит. Англ.</p> <p>2. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил,</p>
<i>Практическая работа 7</i> Изучение способов монтажа изображений и создание творческого коллажа	<p><i>Цель занятия:</i> углубление навыков работы по теме «Выделение и трансформация областей. Работа со слоями. Монтаж изображений»</p> <p><i>Задание:</i></p> <p>Создание несложного абстрактного коллажа, с применением инструментов выделения и контуров, возможностей палитры <i>History</i>, действия инструментов и команд в пределах выделенной области. Создание коллажа с применением фильтров Oil Paint, Iris Blur, корректирующих слоёв, работа с обтравочными масками, стилями слоя. Создание коллажа с использованием режимов наложения, копирования слоёв и различных способов трансформации, в котором, помещённое на новый слой изображение либо отбрасывает тень, либо отражается в воде или в зеркале. Создание сложного коллажа «Фотокнига», используя тематические фотографии, соответствующую атрибутику с применением композиции слоёв.</p>	6	<p>1. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил,</p> <p>2.Мак-Клелланд, Дик. Photoshop 7. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 928 с.: ил. – Парал. тит. Англ.</p>
<i>Практическая работа 8</i> Дизайнерские приёмы работы с цифровым изображением	<p><i>Цель занятия:</i> углубление знаний и навыков по теме 3.6. «Работа с текстом. Векторные контуры и фигуры».</p> <p><i>Задание:</i></p> <p>1. Создание текста новогодней открытки с заранее заданными параметрами.</p> <p>2. Применение перевода текста в контур и применение различных эффектов.</p>	6	<p>1. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил,</p> <p>2.Мак-Клелланд, Дик. Photoshop 7. Библия пользователя.: Пер. с</p>

	3. Создание листовки с заданным содержанием.		анг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 928 с.: ил. – Парал. тит. Англ.
<i>Практическая работа 9</i> Изучение спецэффектов слоёв и графики для Web-дизайна	<i>Цель занятия:</i> - для углублённого освоения материала темы 3.7. «Специальные эффекты. Работа с 3D графикой. Photoshop для web-дизайнера» <i>Задание:</i> 1. Работа над изображением с помощью имитационных и корректирующих фильтров, имитация определённого состояния; 2. Преобразование фотографии в цифровую картину маслом или акварелью с помощью фильтров, создания кистей и дополнительных настроек. 3. Создание фантазийных эффектов и состояний, имитационных эффектов. 4. Создание объёмных изображений — объёмного текста, капель и предметов, воздушных пузырьков и металлических предметов, пламени огня; 5. Создание анимационных элементов для Интернет-страницы: иконок, кнопок, полос загрузки и т. д.;	6	1. Петров М. Н. ПЗО Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер, 2004.— 845 с.: ил, 2.Мак-Клелланд, Дик. Photoshop 7. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 928 с.: ил. – Парал. тит. Англ. http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=46188&st=15 http://demiart.ru/forum/index.php?&refresh=25838 http://www.magicpc.spb.ru/journal/201107/?journal=last
<i>Практическая работа 10</i> Изучение приёмов и инструментов для создания изображений	<i>Цель занятия:</i> - для углублённого освоения материала темы 4.1. «Векторный редактор Adobe Illustrator. Интерфейс программы. Создание простых объектов, манипуляции с объектами». <i>Задание:</i> 1. Создание векторных цветов, сложных градиентов; 2. Цветная многослойная сфера, рисование красочного логотипа. 3. Создание полос загрузки для интернет-страницы. 4. Создание различных рисовальных эффектов с помощью Make with Mesh (По сетке). 5. Создание 3D логотипов.	6	1. Пономаренко С.И. Adobe Illustrator. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 768 с.: ил. 2. Джейсон Саймонс Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстраций. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 256, [1] с.: ил. 3. Уэйнманн Э., Лурекас П. Illustrator CS для Windows и Macintosh; Пер. с англ.- М.: НТ Пресс, 2005 – 744 с.: ил. – (Quick Start).
<i>Практическая работа 11</i> Создание творческого проекта средствами	<i>Цель занятия:</i> - для углублённого освоения материала темы 4.1. «Работа с точечными изображениями. Импорт, экспорт и связи. Печать объектов. Анимация». <i>Задание:</i>	6	1. Джейсон Саймонс Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстраций. – М.: АСТ: Астрель,

дизайнерских программ	1. Создание творческого проекта на выбранную тему и подготовка проекта: а) к печати; б) к интернет-публикации.	2007. – 256, [1] с.: 2. Робин Уильямс Не-дизайнерская книга о дизайне. Основы дизайна и типографики для новичков -С.П.
-----------------------	--	---

Методические указания по выполнению практических работ

Основной целью практических занятий является приобретение и закрепление навыков работы в дизайнерских графических редакторах и создание творческих проектов в электронном виде в целях создания творческих проектов, необходимых в системе руководства студией кино, фото и видео творчества.

Во время занятий формируются практические умения, учебные и профессиональные навыки. Практическое занятие предусматривает выполнение обучающимися заданий под руководством преподавателя. На практическом занятии студенты получают возможность раскрыть и проявить свои способности, личностный потенциал. Студенты вырабатывают умение мыслить творчески, создавая художественный образ, сопоставлять, делать выводы и обобщения, оформлять результаты в виде собственного оригинального произведения в электронном виде, подготовив его печати или для интернет-ресурса.

Практическая работа проводится по наиболее сложным темам. Выполнение практической работы состоит из нескольких этапов:

1. Изучение темы и выбор сюжета, создание эскиза, где идея проекта будет наиболее выражена..
2. Сбор необходимых изображений и подготовка их в дизайнерских программах (ретуширование, обтравка, монтаж).
3. Работа над проектом с подготовленными изображениями, создание коллажа в наиболее убедительной форме, обсуждение с преподавателем, анимирование выбранных элементов, если идея проекта этого требует.
4. Сохранение проекта в различных форматах для а) печати или б) для демонстрации в электронном виде.

Практические задания выполняются в электронной произвольной форме – проекте, сделанном на ПК. При подготовке задания следует использовать публикации на страницах интернета, собственные (авторские) фотоизображения и сканированные, рекомендованные к практическим занятиям.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа направлена на развитие навыков самостоятельного мышления студентов, умение правильно ориентироваться в программном обеспечении, применять полученные знания на практике. Самостоятельная работа должна иметь систематический характер. Объём

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Композиция и основы дизайна» 66 часов.

Цель задания: формирование умений и навыков в работе с дизайнерскими программами по дисциплине «Композиция и основы дизайна» на лекциях и практических занятиях, углубление этих знаний.

На занятии КСР нужно быть готовым к обсуждению задания, отстаиванию собственной точки зрения, поддержке точки зрения и высказываний ведущих специалистов по теме.

Самостоятельная работа – это развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста, способность выстраивать личную траекторию обучения.

Формы контроля самостоятельной работы в вузе:

- проверка и оценивание самостоятельной работы во время практических занятий;
- отработка пропущенных занятий;
- отчёт обучающихся по теме, вынесенной для самостоятельного изучения.