

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «**ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

(ДГТУ)

Кафедра «Строительные материалы»

АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Общие сведения

Основными целями творческих заданий являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков работы:

* овладение выразительными средствами композиции (пропорциональность, ритм, цвет и т.д.);
* приобретение навыков решения композиционных задач;
* получение представлений о композиционном проектировании декоративно-прикладных изделий на основе знаний принципов иллюзорно-пространственной;
* получение представлений об объемно-пространственном конструировании декоративно-прикладных изделий на основе знаний принципов пластической композиции;
* развитие умения анализировать и оценивать композиционные решения учебных работ и произведений изобразительного искусства, ДПИ и дизайна;
* закрепление теории с помощью выполнения практических задач;
* развитие творческих способностей посредством развития образного и ассоциативного мышления у студентов;
* создание творческих работ студентами на основе изучения и использования, как традиционных материалов, так и современных.

Темы творческих работ обучающиеся выбирают самостоятельно из предлагаемого списка согласно собственным художественно-стилистическим предпочтениям, согласовывая свой выбор с преподавателем. Каждому обучающемуся надлежит выполнить четыре творческих задания.

* 1. **Контрольные работы**

1.1.1 Контрольные работы по дисциплине «Арт-технологии в профессиональной деятельности»:

1. Применение выразительных качеств изобразительных графических средств в создании композиции.

Решаются следующие задачи:

1. компоновка видов ритма в вертикальном и горизонтальном формате;
2. создание композиционного центра различными способами;
3. равновесие (устойчивое и неустойчивое) в композиции;
4. статичная и динамичная композиция в профессиональной деятельности;
5. композиции с использованием контраста и нюанса.
6. Применение методов и приемов стилизации в решении декоративной композиции.

Решаются следующие задачи:

1. образно-эмоциональное состояние (радость, печаль и т.д.);
2. применение выразительных особенностей тонального пятна.
3. декоративная переработка мотива (облака, вода, камни, деревья);
4. стилизация растительного, животного и архитектурного мотива.
5. Принципы и методы построения орнаментальной и модульной композиции.

Решаются следующие задачи:

1. образно-стилевое решение модуля;
2. интерпретация компоновки модуля с помощью увеличения, уменьшения и поворотов модуля и его комбинаций. поиски стилевого решения мотива с учетом эпохи на основе информации по стилям и эпохам;
3. решение динамичной и статичной композиции;
4. создание орнаментально-пластической или образно-эмоциональной композиции с использованием методов стилизации работа ведётся над методами и приемами стилизации;
5. построение различных видов ритма из орнаментальных элементов;
6. компоновка орнамента в заданной гео­метрической фигуре;
7. колористическое решение орнаментальной композиции;
8. решение орнамента в два плана, три тона.
9. Применение психологических и физических свойств цвета в создании декоративной композиции.

Решаются следующие задачи:

1. создание композиций на основе цветовых гармоний;
2. применение контрастных и нюансных отношений цвета;
3. изучение характеристик цвета: насыщенность, тональность, светлота, яркость.
4. Использование линейной, плоскостной, рельефной, объемной и пространственной пластики в создании трехмерных композиций.

Решаются следующие задачи:

1. создание концепции композиции с использованием художественно-графических средств;
2. проработка архитектоники композиции;

создание пластической композиции в материале

1.2 Контрольные вопросы **к зачету**

Контрольные вопросы к зачету:

1. Равновесие (устойчивое /неустойчивое).

2. Ритм.

3. Статика и динамика.

4. Симметрия и асимметрия.

5. Графические средства: линия, пятно, точка.

6. Тональное пятно.

7. Нюанс и контраст.

8. Степень контакта элементов композиции

9. Образность.

10. Целостность композиции.

11. Фронтальная композиция в профессиональной деятельности.

12. Орнаментально-пластическая композиция

13. Образно-эмоциональная композиция.

14. Аналитический рисунок

15. Морфологический анализ.

16. Пластический анализ.

17. Орнамент и его виды.

18. Пропорциональность элементов орнамента.

19. Соразмерность и соподчиненность.

20. Виды ритмов.

21. Приемы создания сложных ритмов. Виды геометрических тел.

22. Модуль.

23. Тождество.

24. Характеристики цвета: тональность, яркость, насыщенность.

25. Цветовые гармонии.

26. Хроматические и ахроматические цвета.

27. Нюансные и контрастные цвета.

28. Психологические свойства цвета.

29. Цветовые ассоциации.

1.3 Методические рекомендации по самостоятельной

работе студентов

Самостоятельная работа по дисциплине «Арт-технологии в профессиональной деятельности» включает:

- ***работу с основной и дополнительной литературой.*** Такая работа позволяет расширить кругозор студентов в области скульптуры и искусства в целом. Особое внимание следует обращать на изучение по литературным методам написания объектов, выполненных из различных материалов и металла (в соответствии с направленностью работы кафедры). Также необходимо ознакомиться с электронными ресурсами в области живописи, что позволит освоить тему станковой и декоративной живописи в условиях современного интерьера и экстерьера.

- ***эскизы и зарисовки по текущей тематике***. Это позволяет развивать навыки компоновки отношений тональных пятен, определять их связь с силуэтом, пластикой и пропорцией предметов.

Самостоятельная работа также включает доведение, доработку аудиторных текущих работ в соответствии с требованиями, а также подготовку теоретических вопросов по курсу.

Примерные темы творческих заданий в форме графических работ:

1. Жанр пейзаж (урбанистический, городской, деревенский, морской, фэнтезийный и т.д.).
2. Жанр натюрморт (аллегорический, цветочный, фруктовый, музыкальный, образно-тематический и т.д.).
3. Исторический жанр;
4. Мифологический жанр (сюжеты мифов, сказок, саг, легенд и т.д.);
5. Бытовой жанр;
6. Орнаментально-пластическая композиция на основе антропоморфных, анималистических, орнитоморфных и/или растительных форм;
7. Образно-эмоциональная композиции на основе антропоморфных, анималистических, орнитоморфных и/или растительных форм.

Стилистическое решение творческих заданий может быть выполнено по мотивам стилей доиндустриального периода развития материальной культуры (архаика, готика, барокко, рококо, классицизм, ампир и т.д.), эпохи модернизма (ар-нуво, арт деко, футуризм, супрематизм, сюрреализм и т.д.) и современного искусства (лофт, винтаж, фэнтези, стимпанк и т.д.)

Материалы для выполнения творческих заданий: традиционные – тушь, акрил, акварель, гуашь, картон, бумага и современные – геливые ручки, линеры, флуоресцентные краски, полиграфические печатные издания, самоклеящиеся пленки.

Каждому обучающемуся надлежит выполнить 4 творческих задания. Рекомендуемые форматы для выполнения творческих заданий: 50×70, 50×50. Рекомендуемые форматы для выполнения этюдов и зарисовок: А3.

Порядок выполнения творческих заданий:

* выбор и подготовка инструмента и материала для создания живописной работы;
* формирование концепции графической композиции (создание фор-эскизов);
* создание эскизной разработки пластического формирования образной выразительности на основе методов стилизации;
* колористическое формирование художественного образа графической композиции;
* выполнение линейно-конструктивного рисунка композиции на формате А2-А3 в материале;
* проработка локальных и детальных силуэтных отношений;
* проработка тональных и цветовых отношений;
* поэтапная проработка деталей элементов первого, второго и заднего плана;
* завершение работы, обобщение композиционных соотношений.
* оформление работ в рамы и паспарту.

1.5 Типовые зачетные материалы

Зачет по курсу «Арт-технологии в профессиональной деятельности» проводятся в два этапа. Первый этап подразумевает оценку выполненных текущих заданий дисциплины. Второй этап представляет собой выполнение творческого задания с использованием техники коллаж: обучающийся должен самостоятельно выбрать и использовать средства и методы по следующим категориям:

1. Жанр (выбирается из списка, представленного в пункте 2.2 данного документа), в котором выполняется творческое задание.
2. Размещение элементов композиции, степень их контакта и средства их взаимодействия.
3. Основные средства композиции.
4. Вид и степень стилизации.
5. Художественно-графические средства композиции.
6. Тип цветовой гармонии на основе, которой решен композиционный колорит творческого задания.