

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Д.В. Галкин

« 09 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Орнамент в графическом дизайне

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.02

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

М.В. Давыдов

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – ознакомиться с особенностями орнаментальной композиции в продуктах графического дизайна и получить практические навыки их использования.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;
- ПК–2. Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.1 Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики.

ИОПК-3.2 Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств.

ИПК-2.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК-2.2 Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК-2.3 Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. Задачи освоения дисциплины

- Овладеть навыками использования различных традиционных, цифровых и экспериментальных техник для создания орнаментальной композиции (ИОПК-3.1, ИОПК-3.2).
- Грамотно использовать орнамент в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, в печатных изданиях, в произведениях изобразительного искусства (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Орнамент в графическом дизайне» входит в модуль «Иллюстрация и графический дизайн. Дисциплины по выбору» части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП специалитета по направлению подготовки 54.05.03 – Художественная графика (оформление печатной продукции).

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Шестой семестр, зачет с оценкой

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

– дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.1 (Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики): «Практикум по техникам уникальной графики», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации»;

– дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.2 (Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Практикум по техникам уникальной графики», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации».

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.1 (Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.2 (Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИПК-2.1 (Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.2 (Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.3 (Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.3 (Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых:

– лекции: 4 ч.;

– практические занятия: 50 ч.;

– подготовка и проведение промежуточной аттестации: 9 ч.

в том числе практическая подготовка: 50 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Исторический обзор искусства	<i>Практическое задание 1.</i> Орнамент как порядок Понятие орнамента как упорядоченного искусства. Связь

	орнамента	орнамента с предметным миром. Орнамент и изображение. Мотив. Художественное содержание и символы в орнаменте. Пределы орнамента. Функции орнамента. Орнамент древнейших и древних культур. Орнамент кочевых народов. Египетский, ассиро-вавилонский орнаменты. Греческий, римский орнаменты. Орнамент стран Древнего Востока (Китай, Япония, Индия). Персидский, арабский, мавританский орнаменты. Византийский, древнерусский орнаменты. Орнамент Раннего Средневековья. Романский, готический орнаменты. Орнамент Ренессанса, барокко, рококо, классицизма, стиля ампир. Орнамент смешения стилей (эkleктика). Орнамент модерна. Орнамент XX в. Орнамент конструктивизма, классицизма 30-50 гг. XX в., модернизма, постмодернизма.
2	Орнамент и натура	Натурный мотив в условиях орнамента. Реально-пространственное изображение, стилизация и плоскостная система геометрических знаков. <i>Практическое задание 2.</i> Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные мотивы. Неэстетичные мотивы в орнаменте.
3	Орнамент и законы симметрии	Структура орнамента. Орнаментальный образ. Конструктивные элементы орнамента. Математически строгий порядок, симметрия, ритм в орнаменте. Орнаментальная сеть. Законы построения орнаментальной композиции. Монокомпозиция. Влияние ритма, масштаба, контраста, плотности, отклонений от метрически строгого порядка и пр. на орнаментальный образ. <i>Практическое задание 3.</i> Орнаментальная композиция с использованием штампов. <i>Практическое задание 4.</i> Орнамент, не имеющий фиксированного метра. Принт для футболки.
4	Орнаментальная композиция в современном изобразительном искусстве и дизайне	Орнамент в произведениях станковой живописи и графики. Графическая рифма. Орнамент в системе визуальной идентификации бренда. Орнамент в дизайне упаковки. Орнаментальные композиции в плакате. Книжный декор и использование орнамента в иллюстрации. <i>Практическое задание 5.</i> Орнаментальная композиция в живописном произведении / в оформлении продукта графического дизайна (<i>на выбор</i>).

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в виде итогового тестирования (см. ФОС к дисциплине).

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Гордон Ю. М. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. - Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. - 1 онлайн-ресурс (381 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552717/000552717.pdf>

– Практикум по художественной обработке материалов и декоративно-прикладному искусству : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Р. З. Валиева ; Набережночелнинский гос. педагогический ун-т. - Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2019. - 158 с.: цв. ил., табл.. URL: <https://www.lib.tsu.ru/limit/2023/koha000996623/koha000996623.pdf>

– Рындина О. М. Комплексная природа орнамента и методика ее исследования / О. М. Рындина // Археология, антропология и этнография Сибири : сборник, посвященный памяти антрополога А. Р. Кима. Барнаул, 1996. С. 97-105. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470217>

б) дополнительная литература:

– Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного изучения : [сборник статей] / Том. гос. ун-т ; [редкол. : Ю. И. Ожередов (отв. ред.) и др.]. - Томск : Том. гос. ун-т, 2005. - 325, [2] с.: рис. - (Сборник Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского / Том. гос. ун-т ; Вып. 1:) . URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000204778>

– Ненашева Л. В. Художественное оформление северных рукописных книг / Л. В. Ненашева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 41. С. 163-178. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000719296>

– Орнамент народов Западной Сибири : Сборник статей / Томский гос. ун-т; Под ред Н. В. Лукиной. - Томск : Издательство Томского университета, 1992. - 149 с.: ил.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000025807>

– Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 3 / Авт. тома О. М. Рындина; Под общ. ред. Н. В. Лукиной; Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство

- Томского университета, 1995. - 639 с.: ил.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000012140>
- Рудковский И. В. Андроновская орнаментика в контексте системообразующих инвариантов : монография / И. В. Рудковский ; [отв. ред. А. З. Бейсенов] ; Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана Комитета наук Министерства образования и науки Республики Казахстан. - Алматы : [Институт археологии им. А. Х. Маргулана], 2013. - 189 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000503687/000503687.pdf>
 - Рындина О. М. Комплексная природа орнамента и методика ее исследования / О. М. Рындина // Археология, антропология и этнография Сибири : сборник, посвященный памяти антрополога А. Р. Кима. Барнаул, 1996. С. 97-105. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470217>
 - Шерстобитова Е. С. Творчество мастера книжно-рукописного искусства Гаврилы (Ивана) Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII в.) / Е. С. Шерстобитова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 31. С. 272-281. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000633177>

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Yandex и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>
- InkScape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.