

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНО

_____ Е.Л. Сырцова

« 20 » октября 2018 г.

№ 04-04-2018-0168-0439

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы композиции»

для дополнительной профессиональной программы –
программы профессиональной переподготовки
«Дизайн среды»

Киров, 2018

Рабочую программу разработал:
Субботина Наталья Николаевна, доцент кафедры дизайна МГЭИ, член
Союза дизайнеров России

© Вятский государственный университет, 2018

© Субботина Н.Н., 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность дисциплины

К числу наиболее актуальных проблем подготовки специалиста-дизайнера относится обучение процессу творения нового в искусстве. Причины повсеместного введения дисциплины «Основы композиции» заключаются в необходимости ознакомления слушателей с основными принципами и закономерностями композиционного мастерства.

Особое место дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено тем, что она является тем связующим звеном, которое обеспечивает взаимосвязь всех художественно-проектных дисциплин. Знания и навыки, получаемые слушателями в результате изучения дисциплины, потребуются на всех этапах учебного дизайн-проектирования.

Особенность дисциплины «Основы композиции» состоит в том, что излагаемый в ней теоретический материал должен сопровождаться интенсивными практическими упражнениями, позволяющими освоить основные принципы формообразования.

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний и практических умений разработки композиций.

Задачи дисциплины:

1. Формирование образно-конструктивного мышления.
2. Обучение основным законам композиции, принципам построения и организации художественной формы.
3. Обучение традиционным и новым методам художественного творчества.
4. Формирование навыков применения базовых знаний в практической деятельности при построении всех видов композиций различной степени сложности.

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения:

Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Практический опыт	Умения	Знания
ВД-1	К 1 – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки	- линейно-конструктивное построение и понимание принципов	- владение рисунком; - умение использовать рисунки в	- способы линейно-конструктивного построения рисунка; - принципы

	в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	выбора техники исполнения конкретного рисунка; - владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; - использование рисунка в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	практике составления композиции; - владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	выбора техники исполнения конкретного рисунка.
--	--	--	---	--

1.2 Содержание учебной дисциплины

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения	Общий объем (трудоемкость) Часов	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час					Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	Консультации		
очная	40	40	8	32	-	-	-	экзамен

Тематический план

№ п/п	Основные разделы и темы учебной дисциплины	Часы		Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	
1.	Предмет композиции. Знакомство с материалами. Выполнение фактур и текстур	2	8	-
2.	Свойства композиции в дизайне. Средства композиции в дизайне.	2	8	-
3.	Виды композиции	2	8	-
4.	Типы композиции	2	8	-
	Итого:	8	32	-

Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них компетенций

Разделы/темы учебной дисциплины	Компетенции		
	Количества часов	К-1	Общее количество компетенций
1. Предмет композиции. Знакомство с материалами. Выполнение фактур и текстур	10	+	1
2. Свойства композиции в дизайне. Средства композиции в дизайне.	10	+	1
3. Виды композиции	10	+	1
4. Типы композиции	10	+	1
Итого:	40		

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Тема: Предмет композиции. Знакомство с материалами. Выполнение фактур и текстур

Понятие термина «композиция». Композиция в различных видах искусства, дизайна, рекламы. Цельность композиции в конструкции и строении предмета. Композиция смысловая и не смысловая. Художественные средства композиции: пропорции, масштабность, ритм, метр, золотое сечение и пр. Средства гармонизации композиции: форма, изобразительный центр, равновесие, структура и пр.

Материал в композиции. Выбор материала применительно к функциональным требованиям к изделию. Текстура - проявление свойства материала, его внутреннее строение. Фактура - рельеф поверхности. Зависимость восприятия цвета поверхности от фактуры.

Природный цвет материалов. Принцип контраста в композиции. Контраст формы, контраст фактуры, текстуры, цвета - усиление выразительности композиции.

Тема 2. Свойства композиции в дизайне. Средства композиции в дизайне

Основные свойства композиции. Виды симметрии: плоскостная симметрия, объемная симметрия, зеркальная симметрия, осевая – симметрия поворота, перенос или раппорт в орнаменте. Асимметрия, дисимметрия, антисимметрия – применения в дизайне, архитектуре, изобразительном искусстве, декоративно - прикладном искусстве.

Орнамент. Виды орнамента, применение в различных областях искусства. Равновесие в композиции. Равновесие статичное и динамичное.

Центр композиции. Замкнутая или открытая композиция. Передача движения или покоя.

Основные средства композиции в дизайне и рекламе.

Средства гармонизации формы: пропорции, золотое сечение, масштабность, масса, фактуры, текстуры, цвет, свет и светотень.

Закономерности композиции: объемно – пространственная структура, декор, тектоника.

Композиционные приемы: контраст и нюанс, тождество, ритм, метр.

Наиболее характерные приемы построения ритма.

Тема 3. Виды композиции

Использование простых графических средств (точку, линию, цветовое пятно), для создания декоративной художественной композиции.

Линейная композиция. Линейно-графическое моделирование композиции. Способы «отмывка», заливка, размывка, напыление, тамповка и т.п.

Фронтальная композиция. Развитие композиции в двух направлениях: по вертикали и горизонтали. Использование врезания элементов - активное взаимодействие, примыкание - пассивное. Устойчивость композиции (при горизонтальной ориентации), ее динамичность (наклонная или вертикальная ориентация).

Виды рельефов. Барельеф, горельеф, «обратный» рельеф.

Объемная композиция. Объемность трехмерной композиции.

Глубинно-пространственная композиция. Организация пространства: закрытое, открытое.

Особенности многоэлементной композиции. Использование нескольких центров композиции. Выражение объемности, глубины изображения в композиционном решении.

Тема 4. Типы композиции

Сюжетно - изобразительная композиция - основа реалистических художественных произведений (живопись, графика, скульптура и т.п.). Участие реальных персонажей в композиции.

Декоративно - тематическая композиция. Использование композиции в плакатах, декоративно-прикладном искусстве, оформлении изданий, интерьерах. Выбор темы на основе ассоциаций. Выбор цветовой гаммы, статику или динамику, формат.

Композиция предметных форм. Натюрморты в классическом и современном искусстве.

Символический смысл, образные ассоциации в предметной композиции. Изображение объектов композиции натуралистично (с передачей объема, свойств материалов, тенями и перспективой) или условно. Применение предметной композиции в эмблемах, гербах.

Декоративная композиция предметных форм. Использование в декоративно – прикладном искусстве, рекламе, оформлении книг. Использование компьютера в композиции.

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Целью практических занятий является проверка уровня понимания слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться.

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение всего периода обучения.

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Литература:

1. Лукьяненко, Василий Сергеевич. Основы композиции: учеб. пособие / В. С. Лукьяненко; Ижев. гос. техн. ун-т. - Ижевск : [б. и.], 2009. - 143 с. - Библиогр.: с. 142.
2. Медведев, А. В. Геометрия Фаворского. Основы композиции на плоскости [Электронный ресурс] / А.В. Медведев. - Санкт-Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2014. - 196 с.
3. Основы композиции и дизайна мебели: учеб. пособие / А. А. Барташевич [и др.]; под ред. А. А. Барташевича. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 192 с.
4. Устин, Виталий. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Устин. - 2-е изд., уточн. и доп.. - М.: АСТ : Астрель, 2006. - 239 с.
5. Чуваргина, Н. П. Основы графической композиции [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы композиции (пропедевтика)» / Н.П. Чуваргина. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 44 с.
6. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Шиков. - 2-е изд., стер.. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 168 с.

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий	Назначение аудитории
Лекции, практика	Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Самостоятельная работа	Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа проектор
Ноутбук
Экран с электроприводом

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1	Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic.	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
2	Windows 7 Professional and Professional K	Операционная система
3	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
4	Информационная система КонсультантПлюс	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
5	Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных аттестаций

Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель может предложить ему другой билет, с выставлением пониженной на один балл оценки.

На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая ответы на дополнительные вопросы.

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей программой учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), а с разрешения экзаменатора – справочниками, картами, таблицами и другими пособиями.

Вопросы к экзамену

1. Предмет композиции.
2. Понятие «смысловая и не смысловая» композиция.
3. Художественные средства композиции.
4. Средства гармонизации композиции.
5. Составные части композиции (центр, форма, ритм, пропорции).
6. Фактура материала.

7. Понятие «структурное строение материала – текстура».
8. Усиление выразительности композиции - связь формы, контраста, фактуры, текстуры предметов.
9. Основные свойства композиции – симметрия, асимметрия, дисимметрия, зеркальная симметрия, антисимметрия, симметрия поворота, объемная симметрия.
10. Понятие «средства композиции» - центр, ритм, равновесие.
11. Замкнутая и открытая композиция.
12. Закономерности композиции - объемно-пространственная структура, тектоника, декор.
13. Понятие «средство гармонизации формы» - пропорции, золотое сечение, масса, масштабность, фактура, текстура, цвет, свет, светотень.
14. Композиционные приемы – контраст, нюанс, ритм, метр, тождество.
15. Виды композиции.
16. Понятие «линейная композиция».
17. Понятие «фронтальная композиция».
18. Понятие «объемная композиция».
19. Понятие «глубинно-пространственная композиция».
20. Многоэлементная композиция – формы: линейные, плоские, шрифтовые.
21. Роль темы в создании любой композиции.
22. Сюжетно-изобразительная композиция.
23. Декоративно-тематическая композиция.
24. Понятие «композиция предметных форм».