

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**  
**«Мурманский арктический государственный университет»**  
**(ФГБОУ ВО «МАГУ»)**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**  
**Б1.О.03.04 Основы композиции**

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы  
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**  
**Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное  
образование (дизайн)**

(код и наименование направления подготовки  
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

**высшее образование – бакалавриат**

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –  
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

**бакалавр**

квалификация

**очная**

форма обучения

**2022**

год набора

**Составитель(и):** (указывается ФИО,  
ученое звание, степень, должность)  
*Феденева Е.А., ст. преподаватель  
кафедры искусств и дизайна*

Утверждено на заседании кафедры  
искусств и дизайна  
института креативных индустрий и  
предпринимательства  
(протокол №7 от 25.03.2022 г.)

Зав. кафедрой:  Терещенко Е.Ю.

**1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)** – композиция предметного мира, осмысление ее роли в комплексном подходе к формированию материально – художественной культуры. Это позволит студентам успешно выполнять практические учебные задания, целенаправленно осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем. Позволит усовершенствовать формирование мировоззрения студентов, развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое.

Важным в процессе изучения дисциплины является формирование у студентов творческого подхода в изучении и самостоятельном построении традиционных элементов и мотивов, орнаментов, цвета, формы стилизованных предметов. Теоретический материал об основах композиции усваивается в сочетании с упражнениями и практическими работами, в процессе которых студенты создают собственные композиции. Необходимо научить студентов использовать средства композиции: линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в процессе стилизации. Это позволит студентам успешно выполнять практические учебные задания, целенаправленно осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем. Усовершенствовать формирование мировоззрения студентов, развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p>УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.</p> <p>УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.</p> <p>УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>	<p><b>Знать:</b> Семантику орнаментальных мотивов русского декоративно-прикладного искусства; Закономерности освоения окружающей предметной действительности формы, приемы композиции, цветоведения и колористики, ритма и правила рисования. Теоретические концепции западного и отечественного Формообразования. Свободно ориентироваться в предметном содержании курса. Тектонические и бионические закономерности формообразования объектов предметной среды, принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования.</p> <p><b>Уметь:</b> Формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. Использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. Использовать правила композиционных приемов: линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, декоративные линии и визуально-абстрактные приемы. Формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. Выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации. Направлять развитие и саморазвитие личности. Использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.</p> <p><b>Владеть:</b> Методами творческого проектирования в формообразования</p>

		<p>предметной среды, приемами работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно- конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками.</p> <p>Практическими навыками в применении стилизационных приемов в композиции.</p> <p>Методами творческого проектирования в формообразования предметной среды, приемами работы в макетировании и моделировании.</p> <p>Принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно- конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками.</p>
--	--	--

### 3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции» относится к предметно-методическому модулю по профилю «Художественное образование» обязательной части образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн.

### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
2	3	4	144	10	24		34	14	83		27	экзамен
<b>ИТОГО в соответствии с учебным планом</b>												
Итого:		4	144	10	24		34	14	83		27	экзамен

*Интерактивная форма реализуется в виде последовательно поставленных вопросов, в обсуждении которых студенты принимают участие по материалам лекций, в режиме командной работы, мозгового штурма, решения и обсуждения выступлений с докладами.*

**6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ЛБ	ПР				
1	<i>Введение в композицию.</i> Роль и значение композиции в художественном конструировании	2			2		12	
2	<i>Структура теории композиции в технике.</i> Факторы, оказывающие влияние на формообразование.	2			2		12	
3	<i>Средства композиции.</i> Композиционный прием. Модульность. Пропорции и пропорционирование. Метрический повтор	2		4	6	2	12	
4	<i>Масштаб и масштабность.</i> Взаимосвязь масштаба и пропорций. Контраст. Нюанс и нюансировка.	2		2	4	2	12	
5	<i>Свойства и качества композиции</i> Целостность формы Соподчиненность элементов	2		4	6	2	10	
6	<i>Композиционное равновесие.</i> Симметрия. Асимметрия. Динамичность. Статичность.			2	2	2	10	
7	<i>Категории композиции.</i> Тектоника. Объемно-пространственная структура. Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.			4	4	2	5	
8	<i>Колористика.</i> Колористика. Цветовая композиция. Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.			4	4	2	5	
9	<i>Средства графического дизайна.</i>			4	4	2	5	

	Исходные графические сообщения. Алфавиты. Шрифт							
	<b>Экзамен:</b>							<b>27</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>10</b>		<b>24</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>83</b>	<b>27</b>

### Содержание дисциплины (модуля)

#### 1.Раздел. Введение в композицию.

1 ТЕМА: Роль и значение композиции в художественном конструировании.

Анализ творений природы, как и подлинно прекрасных творений рук человеческих, постоянно подтверждает наличие неких объективных закономерностей. Первым шагом к раскрытию закономерностей композиции была бы систематизация форм по наиболее существенным признакам.

Ле Корбюзье писал, что композиция – не только выражение интуитивной гармонии, но и в такой же мере продукт сознательного выбора. Выделение композиции в качестве особого и относительно самостоятельного вида художественной практики симптоматично именно для сегодняшних художественных поисков.

#### 2.Раздел. Структура теории композиции в технике

1 ТЕМА: Факторы, оказывающие влияние на формообразование.

Влияние на форму изделия его назначения (рабочей функции) и эргономических требований, которые оказывают на форму иногда решающее значение, влияния материалов и конструкций на форму промышленных изделий, которое неодинаково и зависит от характера предмета, его функции, его связей с человеком, со средой.

#### 3.Раздел. Средства композиции.

Гармония формы достигается с помощью особых средств. Это пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм, метрический повтор, характер формы. Несколько особняком стоит группа средств композиции, основанных на использовании цвета и тона, фактуры и текстуры, а также пластики.

1.ТЕМА: Композиционный прием.

Идея композиции - тот прием, который будет затем последовательно развит различными композиционными средствами, принцип, который ляжет в основу дальнейшего развития композиции.

2.ТЕМА: Модульность. Пропорции и пропорционирование. Метрический повтор

Среди всех «классических» средств композиции на первое место следует поставить пропорции –как по степени важности того качества, которое достигается с их помощью(пропорциональность), так и с точки зрения их возможностей при организации формы. Изменяя пропорции, можно придать предмету то истинный масштаб, то несколько искусственный, зрительно увеличивая или уменьшая сам предмет.

Леон – Батиста Альберти писал: «Красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, - такая, что ни прибавить, ни прибавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже...»

#### 4.Раздел.Масштаб и масштабность.

1 ТЕМА: Взаимосвязь масштаба и пропорций

Масштабность зависит от двух групп размерных отношений: с одной стороны от объективных изменений размеров конструктивных элементов, размеров, определяемых в известной мере расчетом, с другой –от размеров, связанных с удобством работы человека, сантропометрическими требованиями.

Масштаб-это отношение линейных размеров изображаемого на чертеже, аэрофотоснимке, карте объекта к его размерам в натуре.

Масштабность-степень крупности форм, воспринимаемая на основе соотношений их величин с величиной целого, с окружающим, с человеком.

2 ТЕМА: Контраст. Нюанс и нюансировка.

Контраст – противопоставление, борьба разных начал в композиции – всегда был одним из наиболее широко используемых средств в руках живописца, скульптора, архитектора. На протяжении многовековой истории искусства тема контраста варьировалась, приобретая в зависимости от характера произведения, стиля эпохи, индивидуальности автора самые различные выражения.

Нюансировка изделия требует не только развитого вкуса, мастерства, но и безошибочной интуиции, особого чувства материала и формы, умения выявить ее характер. Нюансировка- это своего рода анализ формы с карандашом в руках.

## **5.Раздел:Свойства и качества композиции**

Наиболее активны повторы в объемно – пространственной структуре изделия при сильных светотеневых контрастах, которые обычно становятся ведущей темой и держат всю композицию. Правомерно рассматривать 2 вида метрических повторов – основанных на контрасте элемента и фона и на нюансных их отношениях.

1.ТЕМА. Тени и пластика.

Пластика формы характеризует, прежде всего, особенности объемно – пространственной структуры, определяя ее рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями. Тени связывают воедино все элементы формы, укрепляют ее основу.

2.ТЕМА. Фактура и текстура.

Текстура - характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку, разводы на переплетных материалах бывают похожи на цветочный узор, виды тисненой бумаги имеют специально нанесенную текстуру.

Фактура - в живописи и скульптуре - материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как средство правдивого изображения действительности.

## **6.Раздел. Композиционное равновесие. Симметрия, Асимметрия. Динамичность. Статичность.**

Равновесие формы – такое ее состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой. Композиционное равновесие не означает простого равенства величин. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра и, таким образом, связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением главной (если она имеется) и второстепенной осей, пластикой формы, цветовыми и тональными отношениями отдельных частей между собой и с целым.

1.ТЕМА. Симметрия. Асимметрия.

Симметрия – одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции. Это и свойство – состояние формы, и средство, с помощью которого организуется форма,и, наконец, наиболее активная закономерность композиции. Абсолютной симметрии практически не существует в природе. Что касается техники, то форма станков, машин, приборов, различного оборудования, как правило, тоже имеет отступления от симметрии, вызванные условиями их функционирования.

Гармония развитой асимметричной формы строится на сложнейших отношениях многих закономерностей композиции, поскольку элементы формы не связаны осью симметрии.

2.ТЕМА. Динамичность. Статичность.

Форму, активно односторонне направленную, как бы вторгающуюся в пространство, принято называть динамичной. Если динамичность ярко выражена, она может стать главным, определяющим композицию качеством. Динамичность формы транспортных средств. Статичность – подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости,

устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. Статичны предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии служит главным средством организации формы. Характер формы проявляется даже в нюансных оттенках, в тонкостях отделки, в цветовой гамме, в соотношениях материалов. Формы промышленных изделий в зависимости от остроты проявления в них характера формы можно разделить на нейтральные и острохарактерные

### **7.Раздел. Категории композиции.**

Теория композиции базируется на категориях, отражающих наиболее общие и существенные связи и отношения рассматриваемых явлений. В композиции такими категориями являются тектоника и объемно-пространственная структура.

1.ТЕМА:Тектоника. Объемно-пространственная структура.

Тектоникой называют зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и организации материала.

По признаку объемно-пространственного строения промышленные изделия можно условно подразделить на три большие группы: относительно просто организованные моноблочные структуры со скрытым механизмом, размещенным в корпусе;

Открытые технические структуры действующих механизмов или несущих конструкций;

Объемно-пространственные структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.

2.ТЕМА: Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.

В мире реальных объектов дизайнер, архитектор, конструктор всегда сталкивается с проблемой выявления взаимоотношений тектоники и ОПС – пространственного выражения работы конкретных материалов и конструкций. Только реальный материал(металл, пластмасса, дерево, бетон и т.п.) равно как и его конструктивная организация дают со всей полнотой почувствовать тектонику формы.

### **8.Раздел. Колористика.**

Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.

Композиция и ее закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для художников, архитекторов, музыкантов, то есть всех тех, кто занимается творчеством. Знание основ композиции, влияющее на развитие творческой личности, должно закладываться еще в детстве. Оно формирует элементарную грамотность восприятия произведений искусства.

1.ТЕМА.Колористика.

Общие положения цветового контраста. Зрение и цветовое восприятие. Психологическое воздействие цвета и света. Цветовые гармонии. Основные принципы применения цвета в художественном конструировании. Оптическое смешение цветов.

2.ТЕМА: Цветовая композиция.

Цвет – это результат физиологического воздействия на сетчатку глаза световых волн (электромагнитные волны). Цвет способен изменять настроение человека, рождать у него ощущение бодрости или угнетения, радости или печали, может усиливать ощущение тяжести, зрительно изменять пропорции и размеры пространства и предметов, влиять на ощущение тепла и холода ит. д.

3.ТЕМА: Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.

Одним из важнейших условий оптимального решения цветокомпозиции изделия является учет особенностей его формы, и, прежде всего, объемно- пространственной организации. С помощью цвета можно тонко, выразительно подчеркнуть эти особенности, но, неумело примененный, он может испортить впечатление даже от интересной в основе формы. Ахроматические и хроматические цвета. Светлота, яркость, насыщенность. Стилизация.

### **9. Раздел.Средства графического дизайна.**

Исходные графические сообщения. Объекты- носители. Проектирование графических элементов. Визуальные средства рекламы. Плакат.

1. ТЕМА: Исходные графические сообщения. Алфавиты. Шрифт.

Анализ пространства. Познание пространства. Замкнутое пространство.

Организация пространства из предметов-элементов, создающих заданный образ. Зрительное восприятие формы и пространства. Иллюзорность при восприятии графики

## **6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

### ***Основная литература:***

1. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - М. :Когито-Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-5-89353-362-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944)
2. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. - 255 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4417-0442-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521)

### ***Дополнительная литература:***

1. Кишик, Ю.Н. Архитектурная композиция : учебное пособие / Ю.Н. Кишик. - Минск :Вышэйшая школа, 2010. - 192 с. - ISBN 978-985-06-1352-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235600](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235600)
2. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова ; ред. Л.М. Дмитриева. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01525-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010> (29.01.2019).

## **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

### **7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:**

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:  
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:  
Windows 7 Professional  
Windows 10  
MS Office



7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:

7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

## **7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:**

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

## **7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ**

1. Информационно-аналитическая система SCIENCEINDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATEANALYTICS

## **7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс  
<http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».  
<http://www.informio.ru/>

## **8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ**

Не предусмотрено.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ**

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.