

**Приложение 1 к РПД Основы композиции
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (цифровой дизайн)
Форма обучения – очная
Год набора - 2023**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	Направленность (профили)	Художественное образование. Дополнительное образование (цифровой дизайн)
4.	Дисциплина (модуль)	Основы композиции
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2023

I. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения лекционных занятий

Изучение дисциплины «Основы композиции» позволяет студенту сформировать практические компетенции в сфере основ композиции.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения практических занятий

Дисциплина «Основы композиции» практикоориентированная. Она закрепляет знания, полученные ранее на занятиях компьютерной графикой. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает выполнение дома работ по проектированию рекламного комплекса. Уровень

и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические работы.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.

Практическое занятие предполагает самостоятельную работу по заданной теме с обязательной проверкой выполнения преподавателем.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.

1.3. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена

Подготовка к экзамену предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на экзамене отводится по 20 минут.

Результат выражается оценками, с учетом балльно-рейтинговой системы МАГУ.

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена.

II. Планы практических занятий

Практическое занятие №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.

ПЛАН:

Проанализировать, как могут проявляться в одной форме соотношения двух начал – симметричного и асимметричного – и каким образом может усиливаться одно начало и ослабляться другое. Создать объемно-пространственную композицию принципом строения которой является симметрия.

Добавить элемент асимметрии, не разрушив принципа строения формы. Проанализировать особенности композиции асимметричных форм, выявляя закономерности, лежащие в основе их гармонии.

Контрольные вопросы:

С чем связана работа над формой на грани между симметрией и асимметрией?

На чем строится гармония развитой асимметричной формы?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать особенности асимметрии на плоскости, связанные с композицией лицевых панелей приборов.

Практическое занятие № 2. Раздел. Структура теории композиции в технике

1 ТЕМА: Факторы, оказывающие влияние на формообразование.

ПЛАН:

Взаимосвязь основных свойств (структура, форма, материал, размеры, поверхности) Парные композиции, использующие схожие мотивы и образы, решаемые из одних и тех же элементов, но отличающиеся способом построения и расхождением некоторых свойств и качеств, должны вызывать противоположные эмоциональные оценки и ощущения

- фронтальная композиция, контрасты по проявлению статики и динамики, плотности и пространстве, направлению композиционных осей, расположению форм в пространстве
- решение объемной композиции при использовании аналогичных средств

Контрольные вопросы:

На чем строится гармония использования контрастов вызывающих противоположные эмоциональные оценки и ощущения?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать особенности использования контрастов вызывающих противоположные эмоциональные оценки и ощущения.

Литература [1,2,3]

Практическое занятие №3. Раздел. Средства композиции.

1. ТЕМА: Композиционный прием.

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

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.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать особенности использования контрастов вызывающих противоположные эмоциональные оценки и ощущения.

Литература[1,2]

Практическое занятие №4 Масштаб и масштабность

1 ТЕМА:Взаимосвязь масштаба и пропорций.

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа.

-научить отличать масштаб от масштабности

-определять масштабность предметов

Изменяя одну деталь, изменить масштаб предмета, зрительно увеличивая или уменьшая его.

Контрольные вопросы:

Какое явление называется немасштабностью?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Определить масштабный строй станка

2 ТЕМА: Контраст. Нюанс и нюансировка.

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа.

Закрепление знаний по теме. Контраст – противопоставление, борьба разных начал в композиции.

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

Контрольные вопросы:

На чем строится гармония использования контрастов вызывающих противоположные эмоциональные оценки и ощущения?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать особенности использования контрастов вызывающих противоположные эмоциональные оценки и ощущения.

Литература[1,2]

Практическое занятие №5 Свойства и качества композиции

1 ТЕМА: Целостность формы

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструк. анализа.

Закрепление знаний по теме.

Проанализировать на условных моделях ,что происходит с композицией из нескольких элементов системы при изменении отношений между ними.

Контрольные вопросы:

В чем заключается целостность формы?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать на условных моделях ,что происходит с композицией из нескольких элементов системы в результате пространственных усложнений в самой системе.

2 ТЕМА: Соподчиненность элементов

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа.

Закрепление знаний по теме.

Проанализировать форму предмета и определить как соподчинены главные элементы.

Контрольные вопросы:

Как связаны целостность формы и соподчиненность ее элементов?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать форму станка и определить как соподчинены главные элементы.

Литература[1,2]

Практическое занятие № 6 Композиционное равновесие

ТЕМА1. Симметрия. Асимметрия

ПЛАН:Закрепление знаний по теме. Развитие композиционного мышления.

Построить убывающий контрастно ритмический ряд.

Построить убывающий нюансно ритмический ряд.

Построить нарастающий контрастно ритмический ряд.

Создать метрический ряд, добиваясь оптимального интервала между силуэтами (не вызывая впечатления перенасыщенности или разреженности ряда). Построить перспективу созданного метрического ряда при условии переориентации силуэтов параллельно плоскости картины и распространения интервалов в глубь картины.

Контрольные вопросы:

Привести примеры ритма в жизни.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Создать ритмический ряд , исходным модулем которого является силуэт промышленного изделия.

2 ТЕМА: Динамичность. Статичность

ПЛАН:

Дополнительными построениями усилить принцип строения ОПС Развитие навыков композиционного и структурного мышления. Закрепление знаний по теме.

Подвесная композиция на равновесие (материал: дерево, жость, стекло, шпагат и т.д.)

Отдельные элементы должны занять заданное координатное направление.

Контрольные вопросы:

Какие факторы влияют на восприятие композиционно уравновешенной формы?

Какие факторы влияют на восприятие динамичности формы?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Композиция на равновесие с включением мобильных элементов (спиралевидная пружинная композиция).

Создать статическую композицию, вызывая ощущение зрительной статики форм.

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа

Литература[1,2,3]

Практическое занятие №7Категории композиции

1 ТЕМА: Тектоника. Объемно-пространственная структура.

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа.

Проанализировать тектонический характер конструкций, где непосредственно выражены отношения между несомым и несущим.

Контрольные вопросы:

В чем выражается тектонический принцип?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать тектонический характер конструкций, где непосредственно выражена работа материала.

2 ТЕМА: Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.

ПЛАН:

Проанализировать общие проявления важных закономерностей взаимодействия пространства и объема на двух моделях, отличающихся разным характером связей объема с пространством.

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа. На примере лодочного двигателя проанализировать закономерности связи тектоники и ОПС.

Контрольные вопросы:

Чем обусловлена связь структуры и тектоники?

Закономерности объемно-пространственной структуры.

Что является условием целостности ОПС ?

Задания для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать строгую координацию всех элементов при разработке сложных технических ОПС.(на одной модели)

Литература[1,2,3]

Практическое занятие №8 Колористика.

Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.

1. ТЕМА: Цветовая композиция.

ПЛАН:

Развитие чувства цветовой гармонии, навыков графической передачи тональных отношений и выбора цветов.

Основные характеристики цвета.

понятие о психофизиологическое воздействие цвета и света на человека.

Понятие цветового климата.

Тепло-холод, легкость-тяжесть, простор-стесненность, покой-динамика.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Создать гаммы противопоставления цветов, отражающие психофизиологическое воздействие цвета на человека:

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

ПЛАН:

Развитие навыков композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа.

Развитие чувства цветовой гармонии, навыков графической передачи тональных отношений и выбора цветов. Закрепление знаний по теме.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Создать объемно-пространственную композицию и цветом произвести следующие трансформации:

выделить главный элемент структуры

связать все элементы воедино

уравновесить структуру

разрушить равновесие

разделить пространство на зоны выявить собственный ритм структуры

Проанализировать особенности цветового восприятия уравновешенных композиций.

Контрольные вопросы:

На чем строится гармония цветового восприятия формы?

Литература[1,2,3]

Практическое занятие № 9 Средства графического дизайна.

1 ТЕМА: Исходные графические сообщения. Алфавиты. Шрифт.

ПЛАН:

- Рекламная графика в России: годы конца XIX в. и начала XX в..
- Реклама и конструкторы 1920-х годов. Начало 30-х годов. -60-е годы.
- Визуальные коммуникации и понятие фирменного стиля.
- Средства графического дизайна.
- Художественно- конструкторское решение

Выявить в серии шрифтовой композиций существо построения его тематического и стилевого направления, характер кривых контура шрифта, соотношения элементов, их ритмику. Выбрать любую шрифтовую абвиатуру. Затем спроектировать тематическую композицию из выбранных шрифтовых композиций.

Проанализировать общие проявления важных закономерностей взаимодействия пространства и объема двух шрифтовых моделях , отличающихся разным стилевым характером

Контрольные вопросы:

Закономерности графической пространственной структуры шрифта.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Выполнить тематическую шрифтовую комбинаторику.

Вопросы для коллективного обсуждения:

Назовите основные составляющие компоненты и направления визуальных коммуникаций и понятие фирменного стиля.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Проанализировать изученный материал и подготовка к тестированию.

Литература[1,2]