

Компонент ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профили)
Художественное образование

наименование ОПОП

Б1.О.07.04
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Разработчик:
Феденева Елена Анатольевна,
старший преподаватель,
кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 7 от 29.03.2024

Заведующий кафедрой искусств и дизайна



подпись

___ Терещенко Е.Ю. ___

Мурманск
2024

Пояснительная записка

Объем дисциплины 3 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>ИД-1 УК-1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.</p> <p>ИД-2 УК-1 Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности</p> <p>ИД-3 УК-1 Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>	<p>Знать: 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>Уметь: 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>Владеть: Методами творческого проектирования в формообразования предметной среды, приемами работы в макетировании и моделировании. Принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно- конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными</p>

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

2. 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, антропометрическими 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. Психофизиологическое 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

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

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).

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) *Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации*- URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) *Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»*- URL: <http://window.edu.ru>
- 3) *Справочно-правовая система. Консультант Плюс* - URL: <http://www.consultant.ru/>
- 4) *информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX*
- 5) *Электронная база данных Scopus*
- 6) *Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS*

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

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

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения	
	Очная	
	Курс/сессия	Всего часов
	3/2	
Лекции	2	2
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	6	6
Самостоятельная работа	96	96
Всего часов по дисциплине	108	108
/ из них в форме контактной работы /в интерактивной форме	8	8

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

экзамен	4	4
---------	---	---

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п\п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	<i>Средства композиции.</i> Композиционный прием. Модульность. Пропорции и пропорционирование. Метрический повтор.
2	<i>Масштаб и масштабность.</i> Взаимосвязь масштаба и пропорций. Контраст. Нюанс и нюансировка.
3	<i>Свойства и качества композиции</i> Целостность формы Соподчиненность элементов
4	<i>Композиционное равновесие.</i> Симметрия. Асимметрия. Динамичность. Статичность.
5	<i>Категории композиции.</i> Тектоника. Объемно-пространственная структура. Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.
6	<i>Колористика.</i> Цветовая композиция. Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.
7	<i>Средства графического дизайна.</i> Исходные графические сообщения. Алфавиты. Шрифт