

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн.
Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера
наименование ОПОП

Б1.О.26
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Дисциплины
(модуля)**

Основы композиции

Разработчик:
Феденева Е.А.
ст. преп. каф. ИиД,

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 7 от 02.04.2025 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

_____ _____ Терещенко Е.Ю.
подпись

**Мурманск
2025**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 5 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)
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	ИД-1 _{ОПК-1} Понимает произведения искусства, дизайна и техники в культурно-историческом контексте ИД-2 _{ОПК-1} Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; ИД-3 _{ОПК-1} Демонстрирует методы поиска оптимальных решений в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	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. 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
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных	ИД-1 _{ОПК-3} Понимает утилитарные и эстетические потребности людей для решения дизайнерских задач ИД-2 _{ОПК-3} Применяет творческий подход к решению дизайнерских задач ИД-3 _{ОПК-3} Демонстрирует способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	– 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

решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).		практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. Владеть: – Методами творческого проектирования в формообразовании 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; – Практическими навыками в применении стилизационных приемов в композиции; – Методами творческого проектирования в формообразовании 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.
---	--	--

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в композицию. 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.

Тема 2. Структура теории композиции в технике. 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.

Тема 3. Средства композиции. Пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм, метрический повтор, характер формы. Группа средств композиции, основанных на использовании цвета и тона, фактуры и текстуры, а также пластики.

Тема 4. Идея композиции. Модульность. Пропорции и пропорционирование. Метрический повтор.

Тема 5. Свойства и качества композиции. Масштаб и масштабность. Взаимосвязь масштаба и пропорций. Контраст. Нюанс и нюансировка.

Тема 7. Тени и пластика. Особенности объемно-пространственной структуры, рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями.

Тема 8. 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 тисненной бумаги имеют специально нанесенную текстуру. Фактура – в живописи и скульптуре – материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как средство правдивого изображения действительности.

Тема 9. Композиционное равновесие. Симметрия, Асимметрия. Динамичность. Статичность. Равновесие формы – такое ее состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой.

Тема 10. Категории композиции. Тектоника и объемно-пространственная структура.

Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.

Тема 11. Колористика. Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании. Общие положения цветового контраста. Зрение и цветовое восприятие. Психо-физиологическое воздействие цвета и света. Цветовые гармонии. Основные принципы применения цвета в художественном конструировании. Оптическое смешение цветов. Цветовая композиция. Ахроматические и хроматические цвета. Светлота, яркость, насыщенность. Стилизация.

Тема 12. Средства графического дизайна. Исходные графические сообщения. Объекты-носители. Проектирование графических элементов. Визуальные средства рекламы. Плакат. 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.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

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:

3. 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)
4. 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/>

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

- 1) Windows 7 Professional
- 2) Windows 10
- 3) Офисный пакет Microsoft Office 2007
- 4) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader
- 5) Kaspersky Anti-Virus
- 6) Adobe Reader
- 7) FlashPlayer
- 8) Google Chrome
- 9) LibreOffice.org
- 10) 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		
	Заочная		
	Семестр		Всего часов
	3	4	
Лекции	2		2
Лабораторные занятия	6		6
Самостоятельная работа	163		163
Всего часов по дисциплине	180		180
/ из них в форме практической подготовки	9		9

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Экзамен	1		1
Количество бланочных тестирований	1		1

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п\п	Темы практических занятий
1	2
	Заочная 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