

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ**

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Композиция в дизайне и декоративно-прикладном искусстве разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Баурова И. А., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.11.2023 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение бакалавром компетенций в области теории декоративно-прикладного искусства, с дальнейшей реализацией их в профессиональной и социальной деятельности.

Задачи дисциплины:

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- понятие «композиция», её виды и понятие «Формальная композиция».
- что такое первичные графические элементы.
- виды пространственных форм и их основные свойства.
- основные свойства и качества формальной композиции.
- основные средства формальной композиции.
- роль цвета в формальной композиции.

уметь:

- создавать формальную композицию.
- использовать цвет в создании формальной композиции.
- пользоваться масштабом и пропорциями в создании формальной композиции.
- организовать композиционный центр в формальной композиции.
- использовать понятие «контраст» в формальной композиции.
- использовать «Ритм» в создании формальной композиции.

владеть:

- приёмами создания формальной композиции разными материалами и в разных техниках.

освоить компетенции:

готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Изучается в 5 - 8 семестрах.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	5
Общая трудоемкость в часах	180
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	56
Лабораторные занятия	56
Самостоятельная работа в часах	88
Форма промежуточной аттестации	7 семестр – экзамен, 6, 8 семестр - зачёт

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лабораторные занятия	56
Консультации	2
Экзамен/экзамены	0,35
Всего	58,5

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/ час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля
			Лекции	Практические	Лабораторные		
1.	Стилизация природных форм. Орнаменты.				6	6	
2.	Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы. Мотив и среда.				6	6	
3	Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента.				4	8	
4	Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.				6	6	
5	Понятие колорит в декоративной композиции.				6	6	
6	Фактура, текстура как средства создания художественного образа.				6	6	
7	Принципы и особенности стилизации и трансформации животных форм				4	14	
8	Принципы построения декоративной монокомпозиции				6	10	
9	Объёмные формы декоративной композиции.				6	12	
10	Образ эпохи (времени) в декоративной композиции.				6	12	
					56	88	

5.2. Содержание:

Тема 1. Стилизация природных форм. Орнаменты.

Понятие стилизации и стиля в ДПИ. Роль стилизации в создании декоративной композиции.

Тема 2. Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы.

Мотив и среда.

Тема 3. Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента:

Построение орнамента в полосе.

Тема 4. Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.

Модуль. Поиски декоративного комбинаторного элемента:

1. построение сетчатого орнамента:

- геометрического,
- на основе растительной формы.

2. построение композиционно-замкнутого орнамента:

- симметричного,
- ассиметричного.

3. на основе растительной формы:

- цветное решение орнамента.
- в полосе (отливка акварелью),
- сетчатого и композиционно-замкнутого (акриловые краски)
- линейная.

Тема 5. Понятие колорит в декоративной композиции.

Тема 6. Фактура, текстура как средства создания композиции.

- Коллаж из текстур разных предметов; создать ассоциативно-абстрактную композицию и дать ей название.

- Изображение различных текстур в графике 50x50.

- Серия работ; 25 работ 10x10.

- Изображение фрагмента живой формы в увеличенном масштабе (50x80). Фрагмент и целое.

Тема 7. Принципы и особенности стилизации и трансформации животных форм.

Природная форма и среда, как средство выразительности композиции. Композиционный центр и способы его организации.

- Зарисовки животных форм различными материалами и в разных техниках графики.

- Стилизация и поиск декоративной формы.

- Поиски декоративной композиции с ярко выраженным композиционным центром.

Тема 8. Принципы построения декоративной монокомпозиции. Построение композиции с двумя и более композиционными центрами и мотивами сложной формы.

- Поиск декоративной формы.

- Поиски мотива.

- Создание композиции с двумя и более композиционными центрами.

- Исторический обзор теории цвета. Цветовые гармонии. Цветовые системы. Цветовые термины. Название и характеристика цветов. Язык цвета. Цветовые гармонии.

- Создание декоративной композиции на тему: «Сказочный лес». Использование в композиции необычной точки зрения: великана, муравьишки (тушь, перо)

Тема 9.

1. Влияние стиля и моды в создании декоративной композиции. Основные характеристики стиля в изобразительном искусстве. Стиль и стилизация в создании декоративной композиции.

2. Понятие «Художественного образа» в изобразительном искусстве. Особенности создания художественного образа в ДПИ.

3. Семантика изобразительного искусства. Понятие семантики. Изображение и слова. Значение семантики в создании художественного образа. Роль поэтизации в создании декоративной композиции.

4. Роль цвета в создании художественного образа. Цветовые ассоциации и особенности восприятия человеком. Понятие серии, триптиха, диптиха.

5. Особенности изображения человека в декоративно-прикладном искусстве.

Тема 10. Образ эпохи (времени) в декоративной композиции. Ассоциативно-образное решение натюрморта.

1. Создание декоративной композиции. Создание образа человека через предметный мир.
2. Декоративная композиция с изображением человека в интерьере.
3. Образ музыки в декоративной композиции.
4. Тематическая декоративная композиция «Времена года».
5. Объёмная композиция «Кукла».
6. Создание декоративно-образной композиции.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Стилизация природных форм. Орнаменты.	Поиск мотивов для декоративной композиции (орнамент)	6	просмотр
2	Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы. Мотив и среда.	Создать декоративную композицию с изображением природы (пейзаж) в цвете.	6	презентация
3	Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента.	Построить орнамент в полосе	8	практическая работа (тушь, перо)
4.	Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.	Построение сетчатого орнамента на основе растительной формы.	6	просмотр работ
5.	Понятие колорит в декоративной композиции.	Выполнить эскиз композиции «Городской пейзаж в цвете».	6	защита презентаций
6.	Фактура, текстура как средства создания художественного образа.	Выполнить серию эскизов на тему: «Сказочный лес»	6	
7.	Принципы и особенности стилизации и трансформации животных форм	Построение декоративной композиции в карандаше и цвете	14	
8	Принципы построения декоративной монокомпозиции	Создать ассоциативно-абстрактную	10	

		композицию и дать ей название.		
9	Объёмные формы декоративной композиции.	Рисование с натуры (аппликация, акрил). Контурный рисунок.	12	
10	Образ эпохи (времени) в декоративной композиции.	Выполнить эскизы на тему: «Мой любимый город» (в карандаше)	12	

6.2. Тематика и задания для практических и лабораторных занятий

Тема 1. Стилизация природных форм

Зарисовки растительных форм: цветы, травы, овощи, фрукты.

Тема 2. Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы.

Мотив и среда.

Поиск декоративности растительной формы (тушь, перо, кисть); изображение мотива;

Организация окружающей среды: поиск мотивов для декоративной композиции (орнамент), (тушь, перо, кисть).

Тема 3. Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента:

Построение орнамента в полосе.

Тема 4. Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.

Модуль. Поиски декоративного комбинаторного элемента:

1. построение сетчатого орнамента:

- геометрического,
- на основе растительной формы.

2. построение композиционно-замкнутого орнамента:

- симметричного,
- ассиметричного.

3. на основе растительной формы:

- цветовое решение орнамента.
- в полосе (отливка акварелью),
- сетчатого и композиционно-замкнутого (акриловые краски)
- линейная.

Тема 5. Понятие колорит в декоративной композиции.

Выполнить эскиз композиции «Городской пейзаж в цвете».

Тема 6. Фактура, текстура как средства создания композиции.

- Коллаж из текстур разных предметов; создать ассоциативно-абстрактную композицию и дать ей название.

- Изображение различных текстур в графике 50x50.

- Серия работ; 25 работ 10x10.

- Изображение фрагмента живой формы в увеличенном масштабе (50x80). Фрагмент и целое.

Тема 7. Принципы и особенности стилизации и трансформации животной формы:

Природная форма и среда, как средство выразительности композиции:

- поиск декоративной формы.
- поиск мотива.
- мотив и среда.
- построение декоративной композиции: в карандаше, гризайль, цветовое решение.

Тема 8. Стилизация пейзажа в декоративной композиции:

- способы изображения пространства в декоративной композиции.

- изображение глубины на плоскости.

- сложившиеся системы:

перспектива линейная.

перспектива обратная.
перспектива параллельная.
сферическое восприятие пространства.
способы организации пространства.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Дагддиян, К. Т. Декоративная композиция: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО / К. Т. Дагддиян. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 312, [1] с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 307-308. - ISBN 978-5-222-16287-3: 226.07.
2. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; Пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. - 3-е изд. - М.: Д. Аронов, 2004. - 96 с.: ил. - ISBN 5-94056-008-3: 300.00.
3. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей / Л. Н. Миронова. - 2-е изд. - Минск: Беларусь, 2003. - 151 с.: ил. - Библиогр.: с. 145-150. - ISBN 985-01-0482-1: 280.00.
4. Михаловский, И. Б. Теория классических архитектурных форм / И. Б. Михаловский. - М.: Изд-во В. Шевчук, 2003. - 272 с.: ил. - Библиогр.: с. 235-236. - ISBN 5-94232-012-8: 250.00.

б) дополнительная литература:

1. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги. Основы бумагопластики. - Свердловск, 1990.
2. Голубева, О. Л. Основы композиции / О. Л. Голубева - М.: Искусство, 2004.- 120 с.: ил.
3. Грегорян, Е. А. Основы композиции в прикладной графике / Е.А. Грегорян // Библиотека дизайна. <http://library.scedaboom.ru/composition/libr composition01.htm>.
4. Зеленев, Л. А. История и теория дизайна / Л. А. Зеленев.- Н. Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, 2000.- 46с.
5. Ищенко, Е. Навигация и конструктивные метафоры в коммуникационном дизайне / Е. Ищенко // Проблемы дизайна-2 Сборник статей / В. Л. Глазычев и др.- М.: Архитектура-С, 2004.- С. 102-108.
6. Кулебакин, Г. И. Рисунок и основа композиции. - М.: Высшая школа, 1983.
7. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону: Серия «Школа изобразительного искусства». 2002.- 123с. Феникс.
8. Силова, Н. П. Объемная композиция: Учебно-практическое пособие.
9. Чернышев, О. В. Формальная композиция. Творческий практикум / О. В. Чернышев.- Мн.: Харвест, 1999.- 312с.
10. Шорохов, Е. В. Композиция. М.: Просвещение, 1986.- 112 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- методическая литература.
- компьютерное обеспечение, проектор, презентации.