

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ В ДПИ

Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы

Направленность Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Композиция в ДПИ разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

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

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

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры осуществляющей выпуск по образовательной программе:

Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

1. Изучение основных эстетических закономерностей композиции
2. Создание творческой композиции, где традиции народного и эстетика современного ДПИ сливаются в художественной вещи.
3. Развитие интуитивных способностей студента при ознакомлении с организационной структурой формальной композиции;
4. Умение применить законы композиции для создания целостного, гармоничного, уравновешенного, профессионально грамотного произведения. Выделение композиционного центра различными средствами.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
освоить компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале

ОПК-3.1. Знать: - приемы и способы ведения творческой работы по формированию идеи и ее последующего графического выражения.

ОПК-3.2. Уметь: - выбирать технологии, подходящие для воплощения поставленных задач, применять их для воплощения чистового варианта в материале.

ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения различных технических приемов для реализации разработанного проекта в материале.

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: навыками создания формальной композиции разными материалами и в разных техниках.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1-4 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		8	
Общая трудоемкость в часах		288	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		88	
Лекции		8	
Лабораторные занятия		80	
Самостоятельная работа в часах		161,65	
Форма промежуточной аттестации		экзамен	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		8	
Лабораторные занятий		80	
Консультации		2	
Экзамен/экзамены		0,35	
Всего		90,35	

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Все-го з.е/	Аудиторные занятия			Самостоятельная	Формы текущего
			Ле-к-	Практ-и-	Лабора-		

		час	ци и	чески е	торные	работа	контро- ля
1.	Стилизация природных форм. Орнаменты.				8	16	
2.	Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы. Мотив и среда.		2		8	16	
3	Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента.				8	16	
4	Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.		2		8	16	
5	Понятие колорит в декоративной композиции.				8	16	
6	Фактура, текстура как средства создания художественного образа.		2		8	16	
7	Принципы и особенности стилизации и трансформации животных форм				8	16	
8	Принципы построения декоративной монокомпозиции		2		8	16	
9	Объёмные формы декоративной композиции.				8	16	
10	Образ эпохи (времени) в декоративной композиции.				8	18	
			8		80	162	

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:

- цветовое 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. Объёмные формы декоративной композиции.

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 по дисциплине (модулю)

Преподаватель выдает каждый семестр студентам самостоятельные домашние задания, которые могут быть равными для всех, а также выдаваться индивидуально, в зависимости от успеваемости и способностей студента.

Форма контроля самостоятельной работы - просмотр (текущий и итоговой по дисциплине).

Содержание постановок, количество часов на данную работу, представленные в тематическом плане, носят рекомендательный характер и могут корректироваться на усмотрение преподавателя.

Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра. Преподавателем организуются межсессионные контрольные работы. Экзамены и зачеты проводятся кафедрой рисунка и живописи в виде общего кафедрального просмотра.

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Стилизация природных форм.	Поиск мотивов для декоративной композиции	16	просмотр

	Орнаменты.	(орнамент)		
2	Принципы трансформации природных форм в орнаментальные мотивы. Мотив и среда.	Создать декоративную композицию с изображением природы (пейзаж) в цвете.	16	презентация
3	Орнамент. Виды орнамента. Основные принципы и законы организации орнамента.	Построить орнамент в полосе	16	практическая работа (тушь, перо)
4.	Понятие комбинаторики. Ритм и метр в орнаменте. Виды сеток раппорт.	Построение сетчатого орнамента на основе растительной формы.	16	просмотр работ
5.	Понятие колорит в декоративной композиции.	Выполнить эскиз композиции «Городской пейзаж в цвете».	16	защита презентаций
6.	Фактура, текстура как средства создания художественного образа.	Выполнить серию эскизов на тему: «Сказочный лес»	16	просмотр работ
7.	Принципы и особенности стилизации и трансформации животных форм	Построение декоративной композиции в карандаше и цвете	16	просмотр работ
8	Принципы построения декоративной монокомпозиции	Создать ассоциативно-абстрактную композицию и дать ей название.	16	просмотр работ
9	Объемные формы декоративной композиции.	Рисование с натуры (аппликация, акрил). Контурный рисунок.	16	просмотр работ
10	Образ эпохи (времени) в декоративной композиции.	Выполнить эскизы на тему: «Мой любимый город» (в карандаше)	18	просмотр работ

6.3. Тематика и задания для 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

а) основная:

1. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО / К. Т. Даглдиян. - 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/librcomposition01.htm>.
4. Зеленов, Л. А. История и теория дизайна / Л. А. Зеленов.- 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. Объёмная 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

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс],

URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>

2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

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

- методическая литература.
- компьютерное обеспечение, проектор, презентации.
- Свободно распространяемое программное обеспечение: