

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки/ специальность:
29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Направленность/ специализация:
Современные технологии ювелирно-художественных производств

Квалификация выпускника: **бакалавр**

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Основы композиции и цветоведение разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 961.

Разработал: Беляева Ирина Борисовна, старший преподаватель кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

Рецензент: Егорова Марина Германовна, доцент, к.и.н., доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

Протокол заседания кафедры №9 от 31 мая 2023 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Целями дисциплины являются развитие способности у студентов образно-ассоциативного мышления и формирование умения разработки образных композиций, составляющих основу профессионального мастерства. Приобщение студентов к готовности постоянного творческого поиска и к критической оценке своих эскизов в аспекте композиционно-изобразительного сопоставления.

Задачи дисциплины:

Основная задача дисциплины – изучить и освоить, каким образом, только на основе количественных изменений пространственных форм и их сочетаний (размер, вес, масса, положение в пространстве, пропорции и т. д.), можно получить эмоционально-выразительную и содержательно-заданную объемно-пространственную композицию, опираясь на особенности зрительного восприятия человека и его психофизические данные. Также задачей изучения данного курса является заложить основы и помочь усвоить общие принципы и навыки художественно-композиционного мышления. Постепенно и последовательно обучать учащихся методу творческого поиска, поэтому выполнение упражнений построено таким образом, чтобы спровоцировать творческое проявление студента и овладеть методом абстрактного теоретического отвлечения.

Дисциплина направлена на профессионально-трудовое воспитание обучающихся посредством содержания дисциплины и актуальных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-2 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных объектов.

Код и содержание индикаторов компетенций:

ОПК-2.1 Знать требования, предъявляемые к художественным материалам и художественно-промышленным объектам; современные технологии изготовления конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных изделий; тенденции развития дизайна и технологии художественных материалов и художественно-промышленных объектов.

ОПК-2.2 Уметь сопоставлять существующие экономические, экологические, социальные и другие ограничения; разрабатывать и внедрять в производство современные технологии.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

2.1.6 Знает базовые основы композиции и цветоведения как элемента создания конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных изделий.

уметь:

2.2.3 Умеет применять базовые подходы дизайн-проектирования типовой художественно-промышленной продукции с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения.

Изучение дисциплины основывается на параллельно осваиваемых дисциплинах: Основы проектной деятельности, Инженерная и компьютерная графика, Введение в специальность.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин и практик: 2D и 3D моделирование художественных изделий, Дизайн рекламно-выставочной среды, Учебная практика: Ознакомительная практика.

4. Объём дисциплины

4.1. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма		
	Всего	1 семестр	2 семестр
Общая трудоёмкость в зачётных единицах	9	4	5
Общая трудоёмкость в часах	324	144	180
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	66	34	32
Лекции	–	–	–
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	66	34	32
Практическая подготовка	–	–	–
ИКР	4,7	2,35	2,35
Самостоятельная работа в часах	253,3	107,65	145,65
Форма промежуточной аттестации	Экзамен, эк- замен	Экзамен	Экзамен

4.2. Объём контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма		
	Всего	1 семестр	2 семестр
Лекции	–	–	–
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	66	34	32
Консультации	4	2	2
Зачет/зачеты	–	–	–
Экзамен/экзамены	0,7	0,35	0,35
Курсовые работы	–	–	–
Курсовые проекты	–	–	–
Практическая подготовка	–	–	–
Всего	70,7	36,35	34,35

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

5.1. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е./ час	Аудиторные занятия			ИКР	Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.		
<i>Семестр 1</i>							
1	Раздел 1. Структура композиции.	144	–	–	34	2,35	107,65
1.1	Категории композиции.	31,65	–	–	8	–	23,65
1.2	Свойства и качества композиции.	20	–	–	8	–	12
1.3	Закономерности композиции.	18	–	–	6	–	12
1.4	Средства композиции.	18	–	–	6	–	12
1.5	Приемы и методы работы над композицией.	18	–	–	6	–	12

	Экзамен	38,35	–	–	–	2,35	36
	Итого за семестр 1	4/144	–	–	34	2,35	107,65
<i>Семестр 2</i>							
2	Раздел 2. Трансформация аналогов живой и не живой природы.	180	–	–	32	2,35	145,65
2.1	Виды и способы стилизации.	26	–	–	4	–	22
2.2	Орнамент в бордюрной полосе.	14	–	–	4	–	10
2.3	Орнамент в круге.	14	–	–	4	–	10
2.4	Орнамент в квадрате.	14	–	–	4	–	10
2.5	Комбинаторика.	14	–	–	4	–	10
2.6	Модульная организация ювелирных изделий.	26	–	–	6	–	20
2.7	Формообразование.	33,65	–	–	6	–	27,65
	Экзамен	38,35	–	–	–	2,35	36
	Итого за семестр 2	5/180	–	–	32	2,35	145,65
	ИТОГО:	9/324	–	–	66	4,7	253,3

5.2. Содержание дисциплины

<i>Семестр 1</i>	
Раздел 1. Структура композиции.	
Тема 1.1 Категории композиции. Категориями композиции являются объемно-пространственная структура и тектоника. Тектоника – зримое отражение в форме конструкции свойств материала, логики их работы. Через пластику формы выражаются такие свойства конструкции как прочность, устойчивость, равновесие, направленность движения, выявляется соотношение несущих и несомых частей. Объемно-пространственная структура отражает смысловую связь, соподчинения и взаимодействия всех элементов формы между собой и с пространством. Тема 1.2 Свойства и качества композиции. Свойства композиции: 1. Симметрия и асимметрия. 2. Динамика и статика. 3. Ритм. 4. Контраст и нюанс. 5. Пропорциональность и масштабность. 6. Колорит и тональное единство. Тема 1.3 Законы композиции. К законам композиции относится закон целостности - главный закон художественного отражения, определяются его черты (неделимость, согласованность всех элементов): закон контраста: закон движения: закон новизны: закон типизации. Даются упражнения на использование необходимых законов построения композиции. Тема 1.4 Средства композиции. Средствами композиции являются: Пропорции, масштаб, контраст, ритм, нюанс, метрические повторы, характер формы, а также цвет и тон, фактура и текстура, пластика. Каждому средству гармонизации отведена конкретная роль в организации композиции. Даются упражнения на использование необходимых законов и средств построения композиции. Тема 1.5 Приемы и методы работы над композицией. Эскизирование на бумаге с отработкой композиции (отмывка, покраска, тампонирование с помощью трафаретов, работа аэрографом) и современные методы – на компьютере с быстрой отработкой, просмотром и анализом вариантов.	
<i>Семестр 2</i>	

Раздел 2. Трансформация аналогов живой и не живой природы.

Тема 2.1 Виды и способы стилизации. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее четкому визуальному восприятию, в результате предметы приобретают упрощенные формы. Стилизация делает объект искусства понятным, порой знаковым. Виды графической стилизации (точечная, линейно-пятновая, объемная, орнаментальная) Эмоционально ассоциативная стилизация. Даются упражнения для применения каждого из четырех видов. Практическое освоение принципа стилизации как профессионального метода художественно- композиционной организации искусственных систем. Общие требования: 1. Максимальная творческая изобретательность оригинальность в поиске способов изобразительности. 2.Соблюдение меры обобщенности и признаков композиционных элементов графического изображения.

Тема 2.2 Орнамент в бордюрной полосе. Способы организации орнамента в бордюрной полосе. Изучаются виды орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в зависимости от времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на гармонию цвета, математическую точность подачи орнамента.

Тема 2.3 Орнамент в круге. Способы организации орнамента в круге. Изучаются виды орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в зависимости от времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на гармонию цвета, математическую точность подачи орнамента.

Тема 2.4 Орнамент в квадрате. Способы организации орнамента в квадрате. Изучаются виды орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в зависимости от времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на гармонию цвета, математическую точность подачи орнамента.

Тема 2.5 Комбинаторика. Комбинаторика – чередование графических рисунков в определенном порядке. Практическое освоение принципов комбинаторной организации композиционного произведения на базе модульного элемента, построенного с учётом сложного комплекса формообразующих факторов. Организация модуля в ступенях, рядах, кругах.

Тема 2.6 Модульная организация ювелирных изделий. Выполняются ювелирные вставки в полосе, квадрате, круге на модульной основе.

Тема 2.7 Формообразование.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
<i>Семестр 1</i>					
1	Раздел 1. Структура композиции.		107,65		
1.1	Категории композиции.	Выполнить упражнение на тему лабораторной работы.	23,65	[1–9]	Защита лабораторной работы
1.2	Свойства и качества композиции.	Выполнить упражнение на тему лабораторной работы.	12	[1–9]	Защита лабораторной работы
1.3	Закономерности композиции.	Выполнить упражнение на тему лабораторной работы.	12	[1–9]	Защита лабораторной работы
1.4	Средства композиции.	Выполнить упражнение на тему лабораторной работы.	12	[1–9]	Защита лабораторной работы
1.5	Приемы и методы работы над композицией.	Выполнить упражнения и творческие работы на тему лабораторной работы.	12	[1–9]	Защита лабораторной работы

		ты.			
	Экзамен	Повторение изученного материала.	36	[1–9]	Сдача экзамена
	Итого за семестр 1		107,65		
<i>Семестр 2</i>					
2	Раздел 2. Трансформация аналогов живой и не живой природы.		145,65		
2.1	Виды и способы стилизации.	Выполнить творческие работы на тему лабораторной работы.	22	[1–9]	Защита лабораторной работы
2.2	Орнамент в бордюрной полосе.	Выполнить лабораторные и творческие работы на тему лабораторной работы.	10	[1–9]	Защита лабораторной работы
2.3	Орнамент в круге.	Выполнить упражнения и копии на тему лабораторной работы.	10	[1–9]	Защита лабораторной работы
2.4	Орнамент в квадрате.	Выполнить творческие задания на тему лабораторной работы.	10	[1–9]	Защита лабораторной работы
2.5	Комбинаторика.	Выполнить упражнение на тему лабораторной работы.	10	[1–9]	Защита лабораторной работы
2.6	Модульная организация ювелирных изделий.	Выполнить творческое задание.	20	[1–9]	Защита самостоятельной работы
2.7	Формообразование.	Выполнить творческое задание.	27,65	[1–9]	Защита самостоятельной работы
	Экзамен	Повторение изученного материала.	36	[1–9]	Сдача экзамена
	Итого за семестр 2		145,65		
	ИТОГО:		253,3		

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Художественные средства построения композиции.
2. Средства выражения художественного образа.
3. Законы композиции.
4. Средства гармонизации композиции.
5. Виды стилизации.
6. Создание модуля на основе стилизованного элемента.
7. Орнамент (полоса, квадрат, круг)
8. Комбинаторика.
9. Модульная организация ювелирных изделий.
10. Формообразование.

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

№ п/п	Наименование	Количество/ ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная</i>		
1	Чернышев О.В. "Формальная композиция" : Минск 1999 ООО Харвест :Творческий практикум	1
2	Соколова О.Ю. "Секреты композиции" М.ЗНАНИЕ 2002 Учебник	8
3	ПармонФ.М. "Композиция костюма. Одежда. Обувь. Ак- сесуары": Москва: Триада Плюс:2002:Учебник для вузов	20
4	Голубева О.Л. "Основы композиции" М.:Наука2001.Учебник.	5
<i>б) дополнительная</i>		
5	Логвиненко Г.М. "Декоративная композиция" М:ГИЦ "Владос" 2004	20
6	Грибунина Н.Г. "История мировой художественной культуры" М:БРЭ: Сов.энциклопедия 1999	10
7	Чайковская М.Г. "Средства и категории композиции" 1998 методические указания	10
8	Чайковская М.Г. "Структура орнамента" 2002 методические указания.	10
9	Веиль Г.И. "Симметрия" М Наука 1998 учебник	10

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

Информация о курсе дисциплины в СДО:

Элемент «Лабораторные занятия»;
 Элемент «Самостоятельная работа»;
 Элемент «Список рекомендуемой литературы»;
 Элемент «Промежуточная аттестация»;
 Элемент «Обратная связь с обучающимися».

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>

Электронные сайты:

vzf.mstu.edu.ru
 metod_08/05.shtml
 www.StudFiles.ru/dir/cat34/subj1222.html
 www.twirpx.com/file/8830/

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебный корпус Ж, ауд. 204 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочие места студентов: стол – 15 шт., стулья – 30 шт. Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт. Доска меловая – 1 шт. Шкаф с остеклением – 1 шт. <u>Технические средства обучения:</u> Проек. ASER P1276 – 1 шт., Экран на штативе APOLLO-T – 1 шт., С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945 – 1 шт.	Microsoft Windows XP Professional, версия 2002 ServicePack3 76456-642-8256356-23551 915 лицензий.
Учебный корпус Ж, ауд. 301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочие места студентов: стол – 10 шт., стулья – 20 шт. Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт. Доска меловая – 1 шт.	–