

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(ФГБОУ ВО КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: *бакалавр*

Кострома

Рабочая программа дисциплины «Композиция» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1004 от 11.08.2016 г.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Графический дизайн; год начала подготовки 2019, 2020.

Разработал: Аккуратова О.Л., доцент ДТМиЭПТ

Рецензент: Громова А.Е., доцент ДТМиЭПТ, к.к.н.

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры №9 от 15.05.2019 г.,
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры №9 от 28.04.2020 г.
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы
потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы
потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

- обучить базовым основам графических техник для воплощения дизайн-проекта;
- сформировать знания и умения, позволяющие организовать гармонию цветовой композиции.

Задачи дисциплины:

- сформировать образное проектное мышление;
- обучить основам графического формообразования;
- применять колористическое оформление в объектах творческой художественно-проектной деятельности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- особенности работы над проектированием любого объекта, понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;
- основы академической живописи;
- методы и способы работы в решении дизайнерской задачи, проекта;
- теоретическую основу в решении дизайнерской задачи.

уметь:

- использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
- воплощать теоретические знания в практической разработке дизайн - проекта;
- работать с цветом и цветовыми композициями;
- обосновать свои предложения при разработке проектной идеи.

владеть:

- владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения;
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- современными графическими материалами для разработки проектной идеи;
- навыками художественно-графического воплощения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

освоить компетенции:

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОПК - 1 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

ОПК - 5 способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей).

ПК – 1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (обязательные дисциплины). Изучается в 1-м семестре.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Живопись, Рисунок, Архитектоника, Основы проектной деятельности, История искусств.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: История графического дизайна и рекламы, Типографика, Художественно-техническое редактирование, Макетирование, Дизайн-проектирование, Компьютерное проектирование в графическом дизайне, Визуальные коммуникации, Фотографика и др., а также учебные и производственные (в том числе преддипломная) практики.

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	4
Общая трудоемкость в часах	144	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	16	16
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	68	16
Самостоятельная работа в часах	59,75	39,75
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	16	16
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	68	16
Консультации	-	-
Зачет/зачеты	0,25	0,25
Экзамен	-	-
Курсовые работы	-	-
РГР	-	-
Всего	84,25	32,25

5. Содержание дисциплины (модуля), 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		Самостоятельная работа
			Лекц.	Лаб.	
	Раздел 1. Введение. Основные элементы изобразительного языка.				
1.1	Определение понятия "композиция"	6	2	2	2
1.2	Выразительные средства графики. Линия, пятно, штрих, точка. Линейные и пятновые изображения.		-	2	
1.3	Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции.	6	-	2	2
1.4	Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре.	6	2	2	4
	Раздел 2. Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции.				
2.1	Единство и соподчинение. Компоновка, членения, доминанта.	6	2	2	4
2.2	Равновесие. Целостность. Выразительность.	6	2	2	2
2.3	Симметрия и асимметрия. Оси симметрии.	8	2	2	4
2.4	Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.	6	-	2	4
2.5	Виды пропорциональных соотношений в декоративной композиции.			2	4
2.6	Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции.	12	-	2	4
2.7	Отношения подобия в природных и искусственных системах.	6	2	2	4
2.8	Ритмическая организация формы. Метрический повтор.	12	-	2	8

	Ритм. Виды ритма.				
	Раздел 3. Правила композиции и формального восприятия.				
3.1	Центр композиции. Способы организации композиционного центра.	16	2	2	10
3.2	Законы композиции. Составление и разработка декоративной композиции.	16	2	4	10
3.3	Правила и принципы декоративной композиции. Виды композиционных структур.	4	-	4	
3.4	Принципы построения декоративно-текстильной композиции, виды композиционных структур. Принципы построение открытых и замкнутых композиций, структура плоскости(раппорт, монокомпозиция) .	10	2	4	10
3.5	Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции. Трех тоновые ахроматические монокомпозиции.	10		4	10
	Раздел 4. Конкретные мотивы.				
4.1	Общие понятия зарисовки. Методы способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.	10		2	4
4.2	Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы.	10		2	4
4.3	Составление декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.	10		2	4
4.4	Стилизация, внутренняя разработка формы животного. Цветовое и фактурное решение. Отработка техники, приемов и методов работы с абстрактной композицией.	10		2	10
4.5	Составление структуры декоративной композиции, цветовое и фактурное решения. Характерные признаки. Статическое и динамическое решение.			2	6
	Итого:	144	16	68	59,75

5.2. Содержание

Раздел 1. Введение. Основные элементы изобразительного языка.

Определение понятия "композиция". Выразительные средства графики. Линия, пятно, штрих, точка. Линеарные и пятновые изображения. Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции. Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре.

Разработка декоративных поисковых работ с использованием выразительных средств графики и фактурного решения.

Раздел 2. Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции.

Единство и соподчинение. Компоновка, членения, доминанта. Равновесие. Целостность. Выразительность.

Симметрия и асимметрия. Оси симметрии. Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчиненной системы в композиции. Виды пропорциональных соотношений в декоративной композиции.

Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции. Отношения подобия в природных и искусственных системах. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.

Разработка декоративных поисковых работ с использованием средств гармонизации композиции.

Раздел 3. Правила композиции и формального восприятия.

Центр композиции. Способы организации композиционного центра. Законы композиции. Виды композиционных структур. Принципы построения декоративно-текстильной композиции, виды композиционных структур. Принципы построение открытых и замкнутых композиций, структура плоскости(раппорт, монокомпозиция) . Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции. Трех тоновые ахроматические монокомпозиции.

Составление и разработка декоративной композиции используя правила и принципы декоративной композиции.

Раздел 4. Конкретные мотивы.

Общие понятия зарисовки. Методы способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов. Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы. Стилизация, внутренняя разработка формы животного. Цветовое и фактурное решение. Отработка техники, приемов и методов работы с абстрактной композицией. Составление структуры декоративной композиции, цветовое и фактурное решения. Характерные признаки. Статическое и динамическое решение.

Разработка декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Раздел 1. Введение. Основные элементы изобразительного языка.				
1.1	Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции.	Создание авторских фактур	10	Ознакомиться с современными художественными материалами. Изучить способы и методы работы с современными материалами. Изучить экспериментальные методы и приемы создания декоративной фактуры такими материалами как: - пером, кисточкой или пальцем на любой поверхности - написание тушью, кофе, чаем и другими изобразительными средствами - соединение с рисунком, живописью - фотографирование, печать, травление, шитье - цифровая обработка - коллаж и др.	Просмотр работ.
2.	Раздел 2. Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции				
2.1	Симметрия и асимметрия. Оси симметрии. Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.	Разработка декоративных поисковых работ по теме.	10	Проанализировать требования к графической работе. Овладеть начальными навыками работы графическими материалами. Выполнить поисковые эскизы, на основе которых разработать композицию.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.
2.2	Виды пропорциональных соотношений в декоративной композиции.	Разработка декоративных поисковых работ с использованием средств гармонизации	10	Разработать эскизы декоративной композиции.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.

		композиции.			Просмотр работ.
3.	Раздел 3. Правила композиции и формального восприятия.				
3.1	Центр композиции. Способы организации композиционного центра. Законы композиции. Виды композиционных структур.	Составление и разработка декоративной композиции используя правила и принципы декоративной композиции.	10	Дать обоснование выбора концепции и разработке авторской композиции. Использовать концептуальный, творческий подход к решению дизайнерской задачи.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование.
3.2	Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции. Трех тоновые ахроматические монокомпозиции.	Разработка авторской композиции на заданную тему с использованием художественных средства гармонизации композиции.	10	Изучить тональный диапазон ахроматического цвета.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование.
4.	Раздел 4. Конкретные мотивы.				
4.1	Общие понятия зарисовки. Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы.	Предпроектное исследование Эскизный проект	10	Методы, способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.	Творческое задание. Просмотр работ.
4.2	Составление структуры декоративной композиции, цветовое фактурное решения. Характерные признаки.	<i>Разработка декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.</i>	10	Выполнить обоснование объекта проектирования относительно цветового и фактурного решения.	Творческое задание. Просмотр работ.
4.3	Стагическое и динамическое решение.	Выполнение проекта в материале	10	Осуществить выбор материалов и техники исполнения.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1	Изучение графических и художественных свойств материалов.
2	Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции.
3	Цвет. Совокупность цвета с формой, решение сложных цветовых задач произведения.
4	Изысканность графической техники, линейная графическая проработка, точка, штрих. Мягкие тоновые переходы.
5	Изучение правил композиции и формального восприятия рисунка.
6	Законы композиции. Составление и разработка декоративных композиций.
7	Геометрические формы, линии, дуги, пятна, как составляющие элементы композиции. Разработка монокомпозиций.
8	Работа над серией графических эскизов, статика, динамика, равновесие с использованием различных видов графических приемов.
9	Создание монокомпозиции с закономерным чередованием и повторным соединением однородных элементов.
10	Работа над серией графических эскизов, ритм, соподчинение и выделение главного из группы элементов.
11	Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции.
12	Возможности ахроматического ряда, способы создания выразительных композиций. Составление полного светлотного диапазона ахроматических цветов, взаимодействие светлотных тонов.
13	Работа с цветом и тоном в монокомпозиции.
14	Выполнение серии эскизов-таблиц трехтоновых композиций. Взаимодействие светлотных тонов.
15	Выполнение серии эскизов абстрактной монокомпозиции в трехтоновом решении, с графической проработкой.
16	Общие понятия композиции, составление монокомпозиций.
17	Структура композиции, их подвиды, характерные признаки. Статика, динамика, равновесие элементов композиции.
18	Создание монокомпозиции с закономерным чередованием и повторным соединением однородных элементов.
19	Конкретные мотивы.
20	Разработка растительных мотивов.
21	Стилизация растительных мотивов, внутренняя разработка.
22	Составление декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.
23	Разработка внутренней формы стилизации животных. Образная разработка слово-образ, движение.

Методические указания студентам, изучающим дисциплину «Композиция»

В процессе изучения дисциплины «Композиция» студентам следует:

- знать историческое развитие искусства композиции;
- становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции;
- основные закономерности композиционной;
- организацию структуры формы в дизайне;
- развитие индивидуальных творческих возможностей дизайнера;
- использовать законы композиции в проектной деятельности;
- выразительность плоскостной и объемно-пространственной композиции;
- грамотно использовать законы композиции в проектировании объектов дизайна.
- превращать теоретические знания в метод профессионального творчества;
- применять теоретический опыт на практике.
- закономерности построения декоративной композиции,
- законы, правила, приемы декоративной монокомпозиции;
- художественно-выразительные средства композиции;
- суть понятий (художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив) в декоративном произведении;
- основные способы формообразования, понятие массы и динамического состояния композиции;
- возможности цветового решения в эмоционально-декоративной композиции.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено

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

Основная литература:

1. Кузьмина Т. М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.М. Кузьмина. — М.: МИПК, 2014. — 104 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>
Электронный ресурс
2. Ефремов, Н.Ф. Конструирование и дизайн изделий из бумаги и картона [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.Ф. Ефремов, Д.А. Счеславский. — М. :

МИПК, 2015. — 132 с. - ISBN 978-5-901087-38-1 - Режим доступа:

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515125> Электронный ресурс

3. Пресняков М. А. Перспектива: Учебное пособие / Пресняков М.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x90 1/16 (Обложка.КБС) ISBN 978-5-91134-659-1 <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553797> Электронный ресурс

Дополнительная литература:

1. Потаев Г. А., Мазаник А. В., Нитиевская Е. Е., Лазовская Н. А. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478843> Электронный ресурс

Учебно-методическая литература:

2. Аккуратова О.Л. Приемы, материалы и техника изображения растительных мотивов. МУ к практ. работам. – 2,0 п.л., 2013 г. 30 экз.
3. Аккуратова О.Л. Пропедевтика (методическое пособие) Кострома: РИО 2007.-28с. 20 экз. Практикум по междисциплинарным курсам: учебно-методическое пособие для студентов специальности 54.02.01 «Дизайн» / Т.А. Денисенко и др. - Кострома: Изд-во Костром.гос. ун-та, 2017. - 136 с.
Электронный ресурс
4. Смирнова, Е. Л. Дизайн-проектирование и художественное декорирование изделий: метод. Указания / Е. Л. Смирнова, Е. Ю. Медведева, А. Е. Громова. □ Кострома: Изд-во Костром. Гос. ун-та, 2016. □ 16 с. 40 экз.

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

1. <http://politeh.debesi.ru/files/IvshinCOMPOSITION>Композиции
2. <http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/>Основы композиции
3. <http://www.coposic.ru/pravila/simmetriya/>Правила симметрии
4. <http://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php> Композиции
5. http://www.razlib.ru/kulturologija/osnovy_kompozicii
6. <http://www.kodiz.ru/abcompos/complaw.html> Правила композиции
7. <http://shar08.narod.ru/8-arch-grafika.html> Графика
8. http://baranovweb.narod.ru/pri_1.html Графика в композиции
9. <http://prodslr.ru/2012/10/teoriya-tsveta/>Теория цвета
10. http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/Цвет

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»
4. <http://uisrussia.msu.ru> Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»

5. <http://prlib.ru> ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
6. <http://arbicon.ru> Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС
7. <http://arbicon.ru> Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей

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

Лаборатория графики и культуры экспозиции № 208. Оборудование аудитории и рабочих мест:

- фонд видеороликов по материалам практических занятий
- фонд презентаций и работ студентов
- Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, рабочая доска
- Портативное видеопрезентационное оборудование:
 - Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (Intel Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/
 - DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/
 - 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);
 - Проектор Aser P-series в комплекте экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения+ комплект колонок SVEN SPS-70.
 - Переносной экран

Информационное обеспечение обучения: компьютерные программы Microsoft Office