

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Аккуратова О.Л., доцент ДТМиЭПТ

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

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

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

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 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:

освоить компетенции:

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 решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).*

ИОПК 3.1. Знает основы рисунка, академической живописи и скульптуры; умело использует законы, свойства и средства композиции; владеет графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами эргономики и антропометрии.

ИОПК 3.2. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.

ИОПК 3.3. Осуществляет комплексный предпроектный анализ; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, с применением методов научных исследований, принципов и закономерностей мышления, основ методологии дизайн-проектирования.

ОПК-4. *Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.*

ИОПК 4.3. На должном уровне владеет основами изобразительной грамоты и объемно-пространственного мышления.

знать:

- основы рисунка и академической живописи;
- законы, свойства и средства композиции;
- особенности проектирования творческой работы, принципы выбора техники и материала исполнения при решении дизайнерской задачи, проекта;
- методы и способы, теоретическую основу при реализации творческой идеи;

уметь:

- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе;
- синтезировать набор возможных решений и свои творческие предложения при проектировании дизайн-объектов;
- осуществлять комплексный предпроектный анализ;
- разрабатывать проектную идею;
- 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:

- изобразительными средствами и способами проектной графики;
- графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- основами изобразительной грамоты и объемно-пространственным мышлением;
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- навыками художественно-графического воплощения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

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

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Живопись, Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин, История искусств.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: История графического дизайна и рекламы, Типографика, Художественно-техническое редактирование, Макетирование, Компьютерные технологии в дизайне, Визуальные коммуникации, Фотографика и др., а также Творческая (художественная) практика, Учебно-ознакомительная практика, Творческая (проектная) практика, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	
Лекции	16
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Самостоятельная работа в часах	75,75
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	16
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен	-
Курсовые работы	-
РГР	-
Всего	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		Сам. работа
			Лекц.	Лаб.	
1 семестр		108	16	16	75
Раздел 1. Введение. Основные элементы изобразительного языка.					
1.1	Определение понятия "композиция". Выразительные средства графики. Линия, пятно, штрих, точка. Линеарные и пятновые изображения.	6	1	1	4
1.2	Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре (Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции).	6	1	1	4

Раздел 2. Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции.					
2.1	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.	7	2	1	4
2.2	Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции.	6	1	1	4
2.3	Отношения подобия в природных и искусственных системах.	6	1	1	4
2.4	Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.	6	1	1	4
Раздел 3. Правила композиции и формального восприятия.					
3.1	Центр композиции. Способы организации композиционного центра.	6	1	1	4
3.2	Законы композиции. Составление и разработка декоративной композиции.	6	1	1	4
3.3	Правила и принципы декоративной композиции. Виды композиционных структур.	6	1	1	4
3.4	Принципы построения декоративно-текстильной композиции, виды композиционных структур. Принципы построение открытых и замкнутых композиций, структура плоскости(раппорт, монокомпозиция) .	10	1	1	8
3.5	Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции. Трех тоновые ахроматические монокомпозиции.	6	1	1	4
Раздел 4. Конкретные мотивы.					
4.1	Общие понятия зарисовки. Методы способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.	6	1	1	4
4.2	Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы.	6	1	1	4
4.3	Составление декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.	6	1	1	4
4.4	Стилизация, внутренняя разработка формы животного. Цветовое и фактурное решение. Отработка техники, приемов и методов работы с абстрактной композицией.	6	1	1	4
4.5	Составление структуры декоративной композиции, цветовое и фактурное решения. Характерные признаки. Статическое и динамическое решение.	12,75	-	1	11,75
	ИКР	0,25	-	-	-
	Итоговый контроль: зачет с оценкой	108	16	16	75,75

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)

№	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля	Сам. работа
1 семестр					75,75
Раздел 1. Введение. Основные элементы изобразительного языка.					
1.1	Определение понятия "композиция". Выразительные средства графики. Линия, пятно, штрих, точка. Линейные и пятновые изображения.	Отработка графических приемов выразительных средств графики.	Ознакомиться с современными художественными материалами. Изучить способы и методы работы с современными материалами.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.	4
1.2	Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре (Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции).	Создание авторских фактур	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.		4
Раздел 2. Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции.					
2.1	Единство и соподчинение. Компонка, членения, доминанта. Равновесие. Целостность. Выразительность. Симметрия и асимметрия. Оси симметрии. Контраст, нюанс, тождество как средство создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.	Разработка декоративных поисковых работ по теме.	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. Просмотр работ. Вопросы по теории.	4
2.2	Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции.	Разработка декоративных поисковых работ с использованием средств гармонизации композиции.	Разработать эскизы декоративной композиции.		4
2.3	Отношения подобия в природных и искусственных системах.				4
2.4	Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.				4

Раздел 3. Правила композиции и формального восприятия.					
3.1	Центр композиции. Способы организации композиционного центра.	Составление и разработка декоративной композиции используя правила и принципы декоративной композиции.	Дать обоснование выбора концепции и разработке авторской композиции. Использовать концептуальный, творческий подход к решению дизайнерской задачи	Просмотр работ. Собеседование.	4
3.2	Законы композиции. Составление и разработка декоративной композиции.				4
3.3	Правила и принципы декоративной композиции. Виды композиционных структур.				4
3.4	Принципы построения декоративно-текстильной композиции, виды композиционных структур. Принципы построение открытых и замкнутых композиций, структура плоскости(раппорт, монокомпозиция) .				8
3.5	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.	Изучить тональный диапазон ахроматического ряда.	Просмотр работ. Теоретические вопросы.	4
Раздел 4. Конкретные мотивы.					
4.1	Общие понятия зарисовки. Методы способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.	Предпроектное исследование Эскизный проект	Методы, способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.	4
4.2	Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы.	Разработка декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.	Выполнить обоснование объекта проектирования относительно цветового и фактурного решения.		4
4.3	Составление декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.	Выполнение проекта в материале	Осуществить выбор материалов и техники исполнения.		4
4.4	Стилизация, внутренняя разработка формы животного. Цветовое и фактурное решение. Отработка техники, приемов и методов работы с абстрактной композицией.				4
4.5	Составление структуры декоративной композиции, цветовое и фактурное решения. Характерные признаки. Статическое и динамическое решение.				11,75

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Введение. Основные элементы изобразительного языка.	
1	Определение понятия "композиция". Выразительные средства графики. Линия, пятно, штрих, точка. Линеарные и пятновые изображения.
2	Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре (Фактура. Современные материалы, техника, методика работы и поиска новых решений оформления декоративной композиции).
Принципы построения и средства гармонизации монокомпозиции.	
3	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.
4	Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений. Арифметические, геометрические и гармонические пропорции.
5	Отношения подобия в природных и искусственных системах.
6	Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.
Правила композиции и формального восприятия.	
7	Центр композиции. Способы организации композиционного центра.
9	Законы композиции. Составление и разработка декоративной композиции.
10	Правила и принципы декоративной композиции. Виды композиционных структур.
11	Принципы построения декоративно-текстильной композиции, виды композиционных структур. Принципы построения открытых и замкнутых композиций, структура плоскости(раппорт, монокомпозиция) .
12	Художественные средства гармонизации композиции. Работа цвета и тона при составлении монокомпозиции. Трех тоновые ахроматические монокомпозиции.
Конкретные мотивы.	
13	Общие понятия зарисовки. Методы способы и приемы зарисовок растительных и животных мотивов.
14	Стилизация растительных мотивов. Внутренняя разработка формы.
15	Составление декоративных монокомпозиций на основе формы растительных мотивов.
16	Стилизация, внутренняя разработка формы животного. Цветовое и фактурное решение. Отработка техники, приемов и методов работы с абстрактной композицией.
17	Составление структуры декоративной композиции, цветовое и фактурное решения. Характерные признаки. Статическое и динамическое решение.

Методические указания студентам, изучающим дисциплину «Основы композиции»

В процессе изучения дисциплины «Основы композиции» студентам следует:

- знать историческое развитие искусства композиции;
- становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции;
- основные закономерностями 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_kompozitsii
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 комплект с 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