

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.02 «КОМПОЗИЦИЯ»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Автор(ы): ст. преп. И.Б. Лемонова

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г. №3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Композиция»: познание обучающимися закономерностей создания визуальных произведений, а также развитие их творческих способностей, повышение познавательной активности.

Задачи:

- получить представление о композиции как системе взаимосвязи всех элементов изображения;
- ознакомить обучающихся с творчеством лучших отечественных и зарубежных художников разных направлений и школ художественного мастерства;
- сформировать умения и навыки ведения творческой работы, композиционную культуру выполнения учебных и творческих работ;
- ознакомить обучающихся с применением технологий формирования креативных способностей при работе над созданием композиций;
- формировать способность обосновать профессиональные действия;
- сформировать способность к самоорганизации и самообразованию;
- сформировать способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Композиция» относится к обязательной части учебного плана. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Рисунок.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Живопись.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.;
- ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале;

- ПКС-1 Способен осуществлять актуальную профессиональную деятельность художественно-дизайнерского направления, связанную с проектированием дизайн-контента.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Основные законы, правила, приемы и средства композиции;

32. Методы и технологии формирования креативных способностей при создании композиций;

33. Основные методы и алгоритм решения профессионально-педагогических ситуаций при обучении композиции;

34. Основные подходы к развитию личности и профессиональному развитию в области изобразительного искусства;

35. Технологии самоорганизации и самообразования.

Уметь:

У1. Использовать на практике теоретические знания;

У2. Использовать композиционные средства в создании художественного образа;

У3. Встраивать элементы творческой деятельности в учебный процесс подготовки обучающихся;

У4. Определить алгоритм решения педагогических задач и применения профессионально-педагогических действий в создании упражнений по композиции;

У5. Разрабатывать содержание обучения композиции;

У6. Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности.

Владеть:

В1. Навыками создания формальной, ассоциативной композиции и предметной композиции;

В2. Навыками пластического анализа и творческого преобразования форм культуротворческой и природной среды;

В3. Навыками творческой интерпретации природы;

В4. Опыт участия в различных видах творческой деятельности;

В5. Навыками постановки и решения задач в профессиональной деятельности;

В6. Умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса при обучении композиции;

В7. Приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зач. ед. (432 час.), семестры изучения – 1, 2, 3, 4, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2, 3, 4 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432
Контактная работа, в том числе:	178
Лекции	34
Лабораторные работы	144
Самостоятельная работа студента	254
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	2,3 сем.
Экзамен	1,4 сем.

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Основные понятия	1, 2, 3,	84	6	-	28	50

изобразительной композиции	4					
2. Организация композиции	1, 2, 3, 4	90	8	-	30	52
3. Средства гармонизации композиции	1, 2, 3, 4	84	6	-	28	50
4. Композиция орнамента	1, 2, 3, 4	90	8	-	30	52
5. Образность в изобразительном искусстве и дизайне	1, 2, 3, 4	84	6	-	28	50

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Основные понятия изобразительной композиции

Лекции. Термин «композиция». Художественные средства композиции: точка, линия, пятно, цвет. Виды композиций: фронтальная, объемная, объемно-пространственная. Основные типы решения фронтальных композиций (замкнутый, открытый).

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на выполнение основных видов тональных и линейных форм.
2. Упражнения на построение формальных линейно-графических композиций с применением различных графических материалов.
3. Упражнения на построение формальных тонально-графических композиций применением различных графических материалов.
4. Упражнения на создание абстрактных фронтальных композиций замкнутого и открытого типа.

Раздел 2. Организация композиции

Законы композиции.

Лекции. Единство и целостность, композиционный центр, соподчинение в композиции. Идейный замысел и местонахождение композиционного центра. Равновесие симметричных и асимметричных композиций.

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на создание композиции из геометрических фигур, где центр организован самым большим или маленьким элементом, сложной фигурой, группой элементов, композиционной паузой, за счет цветового решения и пр.
2. Упражнения на создание уравновешенных симметричных и асимметричных композиций из геометрических фигур.

Раздел 3. Средства гармонизации композиции

Статика и динамика композиций.

Лекции. Ритм – повторяемость явлений, элементов или форм, закономерность их чередования. Качественные изменения (соотношения) изобразительных средств в композиции: контраст, нюанс, тождество (степень их значимости в произведении), тектоничность, пропорциональность, масштабность.

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на создание тематических композиций из геометрических фигур, организованных с помощью активного использования ритма.

2. Упражнения на создание композиций, с активным использованием различных видов контрастов.

3. Упражнения на создание композиций, где композиционный центр организован посредством нюанса и с применением тождества форм.

4. Упражнения на создание формальных композиций в системе пропорций золотого сечения.

5. Упражнения на соотношение шрифтовых и линейных элементов, цветовых пятен.

Раздел 4. Композиция орнамента

Основные термины орнаментики.

Лекции. Определение понятий: раппорт, раппортная сетка, орнаментальный мотив. Орнаменты с открытой и закрытой структурой раппортного рисунка. Орнамент и законы симметрии (зеркальная и осевая симметрии). Орнаментальные композиции различных видов орнамента: технического, символического, геометрического, растительного, каллиграфического, фантастического, астрального, пейзажного, животного, предметного. Ритмическая и пластическая организация орнаментальных мотивов, орнаментальная тема, макроструктура и микроструктура орнамента.

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на создание орнамента с открытой структурой раппортного рисунка (мотив – простой, геометрический).

2. Упражнения на создание орнамента с замкнутой структурой раппортного рисунка (мотив – простой, геометрический).

3. Упражнения на создание симметричного и асимметричного орнаментального мотива.

4. Упражнения на создание декоративных мотивов по заданным темам.

5. Упражнения на создание орнаментальных мотивов для различных видов орнаментов.

Статика и динамика в орнаментальных композициях.

Лекции: Квадратный раппорт и симметричные мотивы в статических орнаментальных композициях (сетчатый ритмический строй). Главный признак динамической организации мотивов – принцип неодинаковости, контраста противопоставления различных характеристик мотивов в пределах одного раппорта. Ритмические движения мотивов в раппорте: смещение зеркального

отражения мотивов, повороты в раппорте мотивов, изменение расстояния между мотивами и их различные сочетания.

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на построение статических раппортных композиций с использованием одного мотива при помощи простого сетчатого ритмического строя, паучкообразного сетчатого ритмического строя.

2. Упражнения на создание динамических орнаментальных композиций с использованием ритмических движений мотивов в раппорте.

Раздел 5. Образность в изобразительном искусстве и дизайне

Художественный образ.

Лекции. Художественный образ, как форма отражения, воспроизведения реальности. Средства выражения, используемые при создании художественного образа. Форма, как основополагающее средство выражения художественного образа. Восприятие формы на плоскости. Стилизация и трансформация формы. Использование в изображениях оптических иллюзий (приемы инверсии формы (превращение внутреннего во внешнее), пространственных колец и спиралей, взгляда на предмет с двух разных точек, слияние зеркальных отражений, приемы слияния форм художниками-сюрреалистами и пр.).

Лабораторные работы и домашние задания:

Написание реферата.

1. Упражнения на трансформацию и стилизацию природных форм по собственным и заданным свойствам.

2. Упражнения на трансформацию и стилизацию природных форм в знаковые символы.

3. Упражнения на трансформацию и стилизацию природных форм в рамках заданной геометрической фигуры.

4. Упражнения на трансформацию и стилизацию природных форм с применением заданных модулей.

5. Выполнение композиции архитектурной фантазии с использованием различных приемов создания оптических иллюзий. Исполнение – черно–белая графика.

Эмоциональное восприятие изображения.

Лекции. Тема, идея – смысловой и духовный стержень композиции. Пластический способ выражения идейного смысла произведения и мировоззренческой позиции художника – художественный образ. Апелляция системы образов к метафорам, символам, аллегориям. Цвет, его физические и эмоциональные ассоциации, характеристик. Физические и эмоциональные характеристики фактуры.

Лабораторные работы и домашние задания:

1. Упражнения на выражение цветом и формой ассоциаций, вызванных словами и словосочетаниями.

2. Выполнение декоративного эмоционального натюрморта, плоскостное решение (выполнение графических и цветовых (возможно использование цифровых технологий), выполнение композиции в натуральный размер).

Вид на пейзаж из замкнутого пространства.

Лабораторная работа и домашнее задание: Выполнение изображения пейзажа со взглядом из замкнутого пространства (выполнение графических и живописных форэскизов, выполнение композиции в натуральный размер (возможно использование цифровых технологий)).

«Стилевой» пейзаж.

Лабораторная работа и домашнее задание:

Написание реферата.

Выполнение декоративного пейзажа с элементами архитектуры, выполненный по мотивам какого-либо художественного стиля, направления или индивидуальной манеры художника (выполнение графических и живописных форэскизов, выполнение композиции в натуральный размер (возможно использование цифровых технологий)).

Сложная многофигурная композиция.

Лабораторная работа и домашнее задание: Выполнение сложной многофигурной композиции (возможно использование цифровых технологий) .

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаёт быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

3. Игровые технологии основаны на теории активного обучения, для которых характерно применение имитационных и неимитационных технологий. Используется для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — 978-5-8291-2506-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>. — ЭБС «IPRbooks»

2. Белоусова О. А. Композиционное моделирование : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. - 84 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74369>.

3. Генералова Е. М., Калинкина Н. А. Композиционное моделирование : учебно-методическое пособие. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. - 120 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824>.

4. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88321.html>

5. Шиков М. Г., Дубовская Л. Ю. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 168 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35538>.

6. Плешивцев А. А. Технический рисунок и основы композиции : учебное пособие. - Москва : Московский государственный строительный университет, 2015. - 162 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30789>.

7. Жердев Е. В., Чепурова О. Б., Шлеюк С. Г., Мазурина Т. А. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 255 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.

6.2 Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. П. Бесчастнов. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 176 с.

2. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник [Гриф Федерального института развития образования] / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 6-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 234 с. [и предыдущие издания]

3. Тарасова, А. Г. Проектирование арт-объектов : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. Тарасова. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2015. - 74 с.

4. Элам, Кимберли. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст] = Geometry of Design / Кимберли Элам. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 108 с.

5. Элам, Кимберли. Графический дизайн. Принцип сетки [Текст] = Grid Systems: Principles of Organizing Type (Design Briefs) / Кимберли Элам ; [пер. с англ. А. Литвинов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 119 с.

6. Бессонова Н. В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта : учебное пособие. - Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. - 101 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68773>.

7. Никитина Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2015. - 134 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68517>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Помещения для самостоятельной работы.

4. Учебная аудитория композиционного формообразования для для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

5. Учебная аудитория "Мастерская художественного текстиля" для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

6. Учебная аудитория художественной и шрифтовой графики для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.