

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ОД.1 Пропедевтика (основы композиции)»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2019

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 1 от "28" августа 2019.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

доцент

должность

подпись

С.Г. Шлеюк

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: овладение основами композиционного формообразования в области создания эстетической среды обитания человека; профессиональными навыками в области изучения основных законов композиции; теоретическим и практическим инструментарием для развития умения компоновки средовых объектов дизайна; овладением основными приемами ручной графики и макетных способов подачи композиций

Задачи:

- изучить структуру теории композиции в дизайне; овладеть основами композиционного формообразования в дизайне; овладеть навыками композиционного анализа художественно-графических форм;
- иметь представление о роли композиции в формировании объектов дизайна; о закономерностях композиционного построения; о принципах формирования художественного произведения;
- овладеть художественно-образным мышлением; навыками создания двухмерной (фронтальной), объемной и глубинно-пространственной композиции; научиться создавать ярко выраженный образ произведения при грамотном сочетании всех композиционных принципов, свойств, графических материалов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.14 Рисунок, Б.1.Б.15 Живопись*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.Б.20 Цветоведение, Б.1.В.ОД.2 Проектирование в дизайне среды, Б.2.В.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, технологическая практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: - теоретические основы и методы работы с композициями, применение этих знаний на практике для работы над дизайн-проектом; - методы и средства абстрактного мышления; - методы композиционного мышления в различных областях дизайна, основы и структуру абстрактных композиционных решений в дизайне, теоретические основы композиции; Уметь: - при помощи абстрактного мышления, анализа и синтеза решать композиционные задачи в проектировании объектов дизайна; - применять на практике теоретические основы композиции, способы и приёмы построения простых и сложных композиций;	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
- определять основные композиционные параметры объектов, ставить цели и применять методы композиции в различных областях дизайна; <u>Владеть:</u> - навыками самостоятельного поиска и усвоения эффективных приемов учебной деятельности в области композиции;	
<u>Знать:</u> - методы составления композиции с использованием различных графических приемов; основы линейно-конструктивного построения и принципы выбора техники исполнения конкретного художественно-графического произведения; возможности графики, технологии и приемы ее использования в различных видах средового дизайна; <u>Уметь:</u> - использовать различные графические приемы в практике составления композиций; создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения; <u>Владеть:</u> - способностью владеть рисунком, умением использовать графические приемы в практике составления композиции, навыками линейно-конструктивного построения и принципами выбора техники исполнения конкретного средового объекта;	ОПК-1 способностью 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
<u>Знать:</u> - приёмы работы с цветом и цветовыми композициями; закономерности построения цветовой композиции, колорита, выражающих авторскую идею в объектах средового дизайна; - принципы практического применения основных законов цветоведения в профессиональной деятельности дизайнера; <u>Уметь:</u> - работать с цветом и цветовыми композициями; использовать закономерности построения цветовой композиции, выражающих авторскую идею в объектах средового дизайна; - применять основные законы цветоведения в профессиональной деятельности дизайнера; <u>Владеть:</u> - приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, применять знания в графической, рельефной и объемной композиции; навыками практического применения основных законов цветоведения в профессиональной деятельности дизайнера;	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
<u>Знать:</u> - приемы и методы выполнения композиционных построений для выявления художественного замысла дизайн-проекта, применения этих знаний в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями; <u>Уметь:</u> - на основе владения рисунком и приемами работы с ним претворять свои замыслы в композиции объектов дизайна, в макетировании, моделировании и при работе с использованием цвета; <u>Владеть:</u> - композиционными приемами и методами работы с рисунком, объектами дизайна, макетированием, моделированием, с цветом и цветовыми композициями с обоснованием художественного замысла для применения в дизайн-проекте и в профессиональной деятельности дизайнера.	ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	252	108	360
Контактная работа:	69,25	50,25	119,5
Лекции (Л)	18		18
Практические занятия (ПЗ)	50	50	100
Консультации	1		1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)	182,75	57,75	240,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр	42	8	10	-	24
2	Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность	96	6	20	-	70
3	Структура теории композиции дизайне. Ритм	114	4	20	-	90
	Итого:	252	18	50		184

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
4	Композиционный анализ художественно-графических форм	108		50		58
	Итого:	108		50		58
	Всего:	360	18	100		242

4.2 Содержание разделов дисциплины

№1 Структура теории композиции в дизайне. Композиционный центр

Содержание раздела:

Общие сведения о предмете композиции: понятие композиции в дизайне. Цель композиции. Виды композиции. Средства композиции. Элементы композиции.

Проблемы композиции, ее структура: закономерности, приемы, категории, свойства, качества. Средства выражения художественного образа. Влияние знаний основ композиции на творческую личность.

Законы композиции. Композиционный центр. Виды композиционных центров.

Законы композиции: равновесие, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство элементов композиции.

Законы композиции: восприятие формы на плоскости, композиционный центр.

№2 Структура теории композиции в дизайне. Контраст, полярность

Содержание раздела:

Средства композиции: контраст, полярность; нюанс; тождество.

Понятие полярности в композиции. Важнейшие полярные пары.

Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве).

Основные виды симметрии. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.

№3 Структура теории композиции дизайне. Ритм

Содержание раздела:

Средства композиции: метр, ритм. Средства композиции, выявляющие динамику.

Понятие ритма. Виды ритма. Простой ритм (метрический повтор).

Понятия: «модуль», «метр», «модульная сетка».

№4 Композиционный анализ художественно-графических форм

Содержание раздела:

Виды композиционных схем художественных произведений. Пропорции как средство композиции. Пропорциональная гармонизация форматов и элементов произведения. Влияние пропорций формата на характер композиции. Влияние пропорций формата на характер композиции.

Выявление закономерностей построения конструктивной структуры произведения.

Формирование грамотного восприятия произведений искусства и его влияние на развитие творческой личности студента.

Авторская интерпретация художественного произведения. Понятие фронтальной композиции в плоскости. Рельеф на основе фронтальной композиции. Объем на основе фронтальной композиции. Объемно-пространственная композиция на основе фронтальной композиции и анализа художественного произведения.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
Практические занятия 1 семестра			
1	1	«Абстрактно-эмоциональная композиция «Композиционный центр» Создание вариантов образной формальной композиции с выявлением композиционного центра (в свободных графических техниках), передающее эмоциональное состояние.	5
3	1	«Виды композиционного центра» Из заданных черных геометрических фигур на заданном формате создать шесть композиций на выявление видов композиционного центра различными способами. Аппликация.	5
5	2	«Полярные пары» Выполнение заданий, раскрывающих особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции.	20
6	3	«Композиция с применением ритма (метр, ритм)» Изображение музыки в различных заданных преподавателем графических техниках на модульных сетках. Исполнение	20

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		композиции графическими средствами и трёхмерное исполнение композиции в виде макета в цвете.	
Практические занятия 2 семестра			
1-10	4	«Анализ художественного произведения» Последовательная стилизация выбранного художественного произведения на основе графических преобразований: - исключение цвета (ахроматическая композиция); - исключение тона (черно-белая композиция); - линейная композиция; - композиционная структура произведения; - генерализированная схема произведения; - авторская интерпретация художественного произведения.	20
11-20	4	Формально-композиционное выражение художественного произведения в рельефе с применением цвета. Формально-композиционное выражение художественного произведения в объеме с применением цвета. Формально-композиционное выражение художественного произведения в виде объемно-пространственной композиции с применением цвета.	20
21-25	4	Адаптация формальной авторской композиции в пространстве городской среды	10
		Итого:	100

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1) Формальная композиция [текст] : творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Дизайн" (профиль "Графический дизайн") / Е. В. Жердев [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 2-е изд. - Оренбург : университет, 2014. - 255 с. : ил., цв. ил. - библиогр.: с. 251-255 и в конце ч. - прил. в конце ч. - ISBN 978-5-4417-0442-7

2) Искусство цвета [текст] / И. Иттен. - 2-е изд. - М. : [Б. И.], 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2

3) Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений / - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144с., ил.

5.2 Дополнительная литература

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне [Текст] :Основы построения форм. Композиция в дизайне, творчестве: учеб. Пособие / В.Б. устин; Моск. Гос. акад. Легкой пром-сти, фак. Дизайна. – М.: МГАЛП, 1997. – 101с. : ил.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции [Текст] : учеб. Для студентов высш. и сред. Худож. Образования / О.Л. Голубева. – 2-е изд. – М. - : Искусство, 2004. – 120с. : ил.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст] : учеб. Пособие / Р.В. Паранюшкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 80с.
4. Иттен И. Искусство формы. - М: Изд-во Д. Аронов, 2001. – 96с., ил.

5. Чернышев, О.В. Формальная композиция [Текст] : Творческий практикум по основам дизайна / О.В. Чернышев. – Минск : Харвест, 1999. – 311с. : ил.

5.3 Периодические издания

1. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2017гг.
2. Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2018гг.
3. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2010 – 2019гг.
4. Юный художник : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2015гг.
5. Идеи вашего дома/ Your home ideas : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2010 – 2019гг.

5.4 Интернет-ресурсы

1. <https://design.hse.ru/dir/environmental> - портал о дизайне интерьера и дизайне среды
2. <http://kak.ru> - портал о графическом дизайне;
3. <https://designnews.ru/contests/moskovskaya-mezhdunarodnaya-biennale-graficheskogo-dizajna> - портал «DesignNews». Новости дизайна, курсы, вдохновение;
4. <https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-graphic-design?> - «Coursera»: «Fundamentals of Graphic Design»
5. <http://sdrussia.ru> – Сайт Союза дизайнеров России
6. <https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-graphic-design?> - он-лайн курсы: «Coursera»: «Fundamentals of Graphic Design»;

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет инструментальных средств для разработки издательских проектов и подготовки к печати полиграфической продукции (Adobe InDesign CS4; Adobe Photoshop CS4 Extended; Adobe Illustrator CS4)
4. Графический редактор (Adobe Photoshop Elements 13)
5. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией (CorelDRAW Graphics Suite X3; CorelDRAW Graphics Suite X4; CorelDRAW Graphics Suite X7)
6. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная учебно-наглядными пособиями. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.