

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.О.15.01 Основы композиции

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки

направление 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) Графический дизайн

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

Цель освоения дисциплины (модуля) – композиция предметного мира, осмысление ее роли в комплексном подходе к формирования материально – художественной культуры. Это позволит студентам успешно выполнять практические учебные задания, целенаправленно осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем. Позволит усовершенствовать формирование мировоззрения студентов, развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое.

Важным в процессе изучения дисциплины является формирование у студентов творческого подхода в изучении и самостоятельном построении традиционных элементов и мотивов, орнаментов, цвета, формы стилизованных предметов. Теоретический материал об основах композиции усваивается в сочетании с упражнениями и практическими работами, в процессе которых студенты создают собственные композиции. Необходимо научить студентов использовать средства композиции: линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной выразительности в процессе стилизации. Это позволит студентам успешно выполнять практические учебные задания, целенаправленно осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем. Усовершенствовать формирование мировоззрения студентов, развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнераской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает произведения искусства, дизайна и техники в культурно-историческом контексте ОПК-1.2. Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; ОПК-1.3. Демонстрирует методы поиска оптимальных решений в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> Семантику орнаментальных мотивов русского декоративно-прикладного искусства; Закономерности освоения окружающей предметной действительности формы, приемы композиции, цветоведения и колористики, ритма и правила рисования. Теоретические концепции западного и отечественного Формообразования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> Использовать правила композиционных приемов: линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, декоративные линии и визуально-абстрактные приемы. Формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> Практическими навыками в применении стилизационных приемов в композиции. Методами творческого проектирования в формообразования предметной среды, приемами работы в макетировании и моделировании.
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнераской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Понимает утилитарные и эстетические потребности людей для решения дизайнерских задач ОПК-3.2. Применяет творческий подход к решению дизайнерских задач ОПК-3.3. Демонстрирует способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> Свободно ориентироваться в предметном содержании курса. Тектонические и бионические закономерности формообразования объектов предметной среды, принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> Выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации. Направлять развитие и саморазвитие личности. Использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> Принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы композиции» относится к модулю «Пропедевтика» основной части образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, Направленность (профиль) Графический дизайн и занимает одно из центральных мест в курсе учебного процесса. Освоение дисциплины необходимо как база для изучения дисциплин модуля «Основы производственного мастерства», дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись» и других дисциплин художественно-графического цикла.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам):

1.Раздел. Введение в композицию.

1 ТЕМА: Роль и значение композиции в художественном конструировании.

Анализ творений природы, как и подлинно прекрасных творений рук человеческих, постоянно подтверждает наличие неких объективных закономерностей. Первым шагом к раскрытию закономерностей композиции была бы систематизация форм по наиболее существенным признакам.

Ле Корбюзье писал, что композиция – не только выражение интуитивной гармонии, но и в такой же мере продукт сознательного выбора. Выделение композиции в качестве особого и относительно самостоятельного вида художественной практики симптоматично именно для сегодняшних художественных поисков.

2.Раздел. Структура теории композиции в технике

1 ТЕМА: Факторы, оказывающие влияние на формообразование.

Влияние на форму изделия его назначения (рабочей функции) и эргономических требований, которые оказывают на форму иногда решающее значение, влияния материалов и конструкций на форму промышленных изделий, которое неодинаково и зависит от характера предмета, его функции, его связей с человеком, со средой.

3.Раздел. Средства композиции.

Гармония формы достигается с помощью особых средств. Это пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм, метрический повтор, характер формы. Несколько особняком стоит группа средств композиции, основанных на использовании цвета и тона, фактуры и текстуры, а также пластики.

1.ТЕМА: Композиционный прием.

Идея композиции - тот прием, который будет затем последовательно развит различными композиционными средствами, принцип, который ляжет в основу дальнейшего развития композиции.

2.ТЕМА: Модульность. Пропорции и пропорционирование. Метрический повтор

Среди всех «классических» средств композиции на первое место следует поставить пропорции – как по степени важности того качества, которое достигается с их помощью(пропорциональность), так и с точки зрения их возможностей при организации формы. Изменяя пропорции, можно придать предмету то истинный масштаб, то несколько искусственный, зрительно увеличивая или уменьшая сам предмет.

Леон – Батиста Альберти писал: «Красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, - такая, что ни прибавить, ни прибавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже...»

4.Раздел Масштаб и масштабность.

1 ТЕМА: Взаимосвязь масштаба и пропорций

Масштабность зависит от двух групп размерных отношений: с одной стороны от объективных изменений размеров конструктивных элементов, размеров, определяемых в

известной мере расчетом, с другой – от размеров, связанных с удобством работы человека, с антропометрическими требованиями.

Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого на чертеже, аэрофотоснимке, карте объекта к его размерам в натуре.

Масштабность – степень крупности форм, воспринимаемая на основе соотношений их величин с величиной целого, с окружающим, с человеком.

2 ТЕМА: Контраст. Нюанс и нюансировка.

Контраст – противопоставление, борьба разных начал в композиции – всегда был одним из наиболее широко используемых средств в руках живописца, скульптора, архитектора. На протяжении многовековой истории искусства тема контраста варьировалась, приобретая в зависимости от характера произведения, стиля эпохи, индивидуальности автора самые различные выражения.

Нюансировка изделия требует не только развитого вкуса, мастерства, но и безошибочной интуиции, особого чувства материала и формы, умения выявить ее характер. Нюансировка – это своего рода анализ формы с карандашом в руках.

5.Раздел: Свойства и качества композиции

Наиболее активны повторы в объемно – пространственной структуре изделия при сильных светотеневых контрастах, которые обычно становятся ведущей темой и держат всю композицию. Правомерно рассматривать 2 вида метрических повторов – основанных на контрасте элемента и фона и на нюансных их отношениях.

1.ТЕМА. Тени и пластика.

Пластика формы характеризует, прежде всего, особенности объемно – пространственной структуры, определяя ее рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями. Тени связывают воедино все элементы формы, укрепляют ее основу.

2.ТЕМА. Фактура и текстура.

Текстура – характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку, разводы на переплетных материалах бывают похожи на цветочный узор, виды тисненой бумаги имеют специально нанесенную текстуру.

Фактура – в живописи и скульптуре – материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как средство правдивого изображения действительности.

6.Раздел. Композиционное равновесие. Симметрия, Асимметрия. Динамичность. Статичность.

Равновесие формы – такое ее состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой. Композиционное равновесие не означает простого равенства величин. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра и, таким образом, связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением главной (если она имеется) и второстепенной осей, пластикой формы, цветовыми и тональными отношениями отдельных частей между собой и с целым.

1.ТЕМА. Симметрия. Асимметрия.

Симметрия – одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции. Это и свойство – состояние формы, и средство, с помощью которого организуется форма, и, наконец, наиболее активная закономерность композиции. Абсолютной симметрии практически не существует в природе. Что касается техники, то форма станков, машин, приборов, различного оборудования, как правило, тоже имеет отступления от симметрии, вызванные условиями их функционирования.

Гармония развитой асимметричной формы строится на сложнейших отношениях многих закономерностей композиции, поскольку элементы формы не связаны осью симметрии.

2.ТЕМА. Динамичность. Статичность.

Форму, активно односторонне направленную, как бы вторгающуюся в пространство, принято называть динамичной. Если динамичность ярко выражена, она может стать главным, определяющим композицию качеством. Динамичность формы транспортных средств. Статичность – подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. Статичны предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии служит главным средством организации формы. Характер формы проявляется даже в нюансных оттенках, в тонкостях отделки, в цветовой гамме, в соотношениях материалов. Формы промышленных изделий в зависимости от остроты проявления в них характера формы можно разделить на нейтральные и острохарактерные

7.Раздел. Категории композиции.

Теория композиции базируется на категориях, отражающих наиболее общие и существенные связи и отношения рассматриваемых явлений. В композиции такими категориями являются тектоника и объемно-пространственная структура.

1.ТЕМА:Тектоника. Объемно-пространственная структура.

Тектоникой называют зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и организации материала.

По признаку объемно-пространственного строения промышленные изделия можно условно подразделить на три большие группы: относительно просто организованные моноблочные структуры со скрытым механизмом, размещенным в корпусе;

Открытые технические структуры действующих механизмов или несущих конструкций; Объемно-пространственные структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.

2.ТЕМА: Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.

В мире реальных объектов дизайнер, архитектор, конструктор всегда сталкивается с проблемой выявления взаимоотношений тектоники и ОПС – пространственного выражения работы конкретных материалов и конструкций. Только реальный материал(металл, пластмасса, дерево, бетон и т.п.) равно как и его конструктивная организация дают со всей полнотой почувствовать тектонику формы.

8.Раздел. Колористика.

Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.

Композиция и ее закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для художников, архитекторов, музыкантов, то есть всех тех, кто занимается творчеством. Знание основ композиции, влияющее на развитие творческой личности, должно закладываться еще в детстве. Оно формирует элементарную грамотность восприятия произведений искусства.

1.ТЕМА.Колористика.

Общие положения цветового контраста. Зрение и цветовое восприятие. Психо-физиологическое воздействие цвета и света. Цветовые гармонии. Основные принципы применения цвета в художественном конструировании. Оптическое смешение цветов.

2.ТЕМА: Цветовая композиция.

Цвет – это результат физиологического воздействия на сетчатку глаза световых волн (электромагнитные волны). Цвет способен изменять настроение человека, рождать у него ощущение бодрости или угнетения, радости или печали, может усиливать ощущение тяжести, зрительно изменять пропорции и размеры пространства и предметов, влиять на ощущение тепла и холода ит. д.

3.ТЕМА: Основные принципы колористики, применяемые в художественном конструировании.

Одним из важнейших условий оптимального решения цветокомпозиции изделия является учет особенностей его формы, и, прежде всего, объемно-пространственной организации. С помощью цвета можно тонко, выразительно подчеркнуть эти особенности, но, неумело

примененный, он может испортить впечатление даже от интересной в основе формы. Ахроматические и хроматические цвета. Светлота, яркость, насыщенность. Стилизация.

9. Раздел. Средства графического дизайна.

Исходные графические сообщения. Объекты- носители. Проектирование графических элементов. Визуальные средства рекламы. Плакат.

1.ТЕМА: Исходные графические сообщения. Алфавиты. Шрифт.

Анализ пространства. Познание пространства. Замкнутое пространство.

Организация пространства из предметов-элементов, создающих заданный образ. Зрительное восприятие формы и пространства. Иллюзорность при восприятии графики