

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.12 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)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2021

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.12 Пропедевтика (основы композиции)»
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 7 от "12" декабря 2021 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

С.Г. Шлеюк

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент
должность

С.Г. Шлеюк

подпись

С.Г. Шлеюк

расшифровка подписи

Доцент
должность

Т.А. Путинцева

подпись

Т.А. Путинцева

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

С.Г. Шлеюк

личная подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

С.Г. Шлеюк

личная подпись

Н.Н. Бигалиева

расшифровка подписи

О.Б. Чепурова

Уполномоченный по качеству факультета

О.П. Тарасова

личная подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Шлеюк С.Г., 2021
© Путинцева Т.А., 2021
© ОГУ, 2021

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 Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.21 Цветоведение, Б1.Д.Б.28 Основы художественно-изобразительного мастерства*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.13 Декоративно-прикладное искусство, Б1.Д.Б.15 Компьютерная графика и современный дизайн, Б1.Д.Б.28 Основы художественно-изобразительного мастерства, Б1.Д.В.6 Проектирование в дизайне среды, Б1.Д.В.10 История ландшафтного дизайна*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-3 Способен применять знания основ композиции в дизайн-проектировании; владеть рисунком, проектной графикой, методами макетирования и моделирования с возможностью демонстрации художественного замысла в дизайн-проектировании	ПК*-3-В-1 Знает законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; способы макетирования, моделирования и графических приемов в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании ПК*-3-В-2 Умеет применять законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; использовать способы макетирования, моделирования и графических приемов в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании ПК*-3-В-3 Владеет навыками применения	Знать: законы и средства композиции; графические приемы и способы макетирования для визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании Уметь: применять законы и средства композиции; графические приемы и способы макетирования для визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	законов и средств композиции в организации и в проектировании объектов дизайна; способами макетирования, моделирования и приемами графической визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании	Владеть: навыками применения законов и средств композиции в организации и в проектировании объектов дизайна; способами макетирования, моделирования и приемами графической визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	72	72	144
Контактная работа:	34	43,25	77,25
Лекции (Л)	18	14	32
Практические занятия (ПЗ)	16	28	44
Консультации		1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)		0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)	38	28,75	66,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Структура композиции в дизайне. Композиционный центр	20	8	4	-	8
2	Структура композиции в дизайне. Контраст, полярность	26	6	6	-	14
3	Структура композиции в дизайне. Ритм	26	4	6	-	16
	Итого:	72	18	16		38

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		всего	аудиторная работа		внеауд. работа
			Л	ПЗ	
4	Композиционный анализ художественно-графических форм	72	14	28	30
	Итого:	72	14	28	30
	Всего:	144	32	44	68

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел №1 Структура композиции в дизайне. Композиционный центр

Содержание раздела:

Общие сведения о предмете композиции: понятие композиции в дизайне. Цель композиции.

Виды композиции. Элементы композиции. Понятие «композиционное мышление».

Структура композиции: категории, качества, закономерности, приемы, свойства, средства. Средства выражения художественного образа.

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.

Раздел №2 Структура композиции в дизайне. Контраст, полярность

Содержание раздела:

Средства композиции: контраст и 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.

Раздел №3 Структура композиции дизайне. Ритм

Содержание раздела:

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

Понятие ритма. Виды ритма.

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

Простой ритм и сложный ритм. Смешанный ритм.

Выполнение ИТЗ.

№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.

Выполнение ИТЗ.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	«Абстрактно-эмоциональная композиция «Композиционный центр» Создание вариантов образной формальной композиции с выявлением композиционного центра (в свободных графических техниках), передающее эмоциональное состояние.	4
3	1	«Виды композиционного центра» Из заданных черных геометрических фигур на заданном формате создать шесть композиций на выявление видов композиционного центра различными способами. Аппликация.	4
5	2	«Полярные пары» Выполнение заданий, раскрывающих особенности нюансных, тождественных и контрастных отношений элементов композиции.	4
6	3	«Композиция с применением ритма (метр, ритм)» Изображение музыки в различных заданных преподавателем графических техниках на модульных сетках. Исполнение композиции графическими средствами и трёхмерное исполнение композиции в виде макета в цвете.	4

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.	8
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.	8
21-25	4	Адаптация формальной авторской композиции в пространстве городской среды	12

Итого: 44

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 . Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2015 – 2020 гг.

2. Идеи вашего дома/ Your home ideas : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015 – 2020гг.

3. Дизайн и Технологии : научный журнал ВАК. – М. : ·РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019-2020гг.

4. Дизайн. Материалы. Технология : научный журнал ВАК. – Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО СПГУПТиД, 2019-2020 гг.

5. Стекло и керамика : научно-технический журнал ВАК. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019-2020гг.

5.4 Интернет-ресурсы

<https://www.pinterest.ru>. - всемирный каталог дизайн и художественных идей на русском языке. Ресурс, который применяют дизайнеры самых разных специализаций в поисках вдохновения. Самое удобная функция на Pinterest — это возможность создавать свои подборки;

<https://openedu.ru/course/> - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Системы автоматизированного проектирования аддитивных технологий»;

<https://www.behance.net>. – каталог портфолио дизайнеров во всех сферах дизайна;

<https://universarium.org/catalog> - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии науки»;

<https://dribbble.com>. - платформа, содержащая портфолио дизайнеров;

<https://synapticstimuli.com>. - галерея разнообразных профессиональных дизайн-проектов

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 год

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.