

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Факультет культуры и искусств

Кафедра дизайна и изобразительного искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Т. М. Кожевникова

«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.03.2 Композиция в различных видах изобразительного искусства

Направление подготовки/специальность: 54.03.01 - Дизайн

Профиль/направленность/специализация:

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, Филатова Карина Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 - Дизайн (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «13» августа 2020 г. № 1015).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры дизайна и изобразительного искусства «16» июня 2023 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	20

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- художественный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства), 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере дизайна), 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере дизайна), 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере дизайна)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Разрабатывает и обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции в области дизайна среды, опираясь на композицию в различных видах изобразительного искусства

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения						
		Очная (семестр)						
		1	2	4	5	6	7	
1	Введение в специальность	+						
2	История дизайна, науки и техники					+	+	
3	Основы композиции в дизайне			+				
4	Теория и история искусств			+	+	+		
5	Учебно-ознакомительная практика			+				

6	Художественное конструирование интерьерных пространств				+	+	+
7	Цифровая живопись		+				

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Композиция в различных видах изобразительного искусства» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 54.03.01 - Дизайн.

Дисциплина «Композиция в различных видах изобразительного искусства» изучается в 4 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	24
Лекции (Лекции)	12
Практические (Практ. раб.)	12
Самостоятельная работа (СР)	48
Зачет	-

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
4 семестр					
1	Основные виды композиции в изобразительном искусстве	1	1	4	Опрос
2	Сущность объемной композиции в различных видах изобразительного искусства	1	1	4	Практическая работа
3	Сущность глубинно-простран ственной композиции в различных видах изобразительного искусства	1	1	4	Практическая работа

4	Выявление свойств поверхности и объема в различных видах изобразительного искусства	1	1	4	Практическая работа
5	Композиционная организация открытых пространств, сопоставление закрытых пространств, детализировка форм объемно-пространственных комбинаций	1	1	4	Практическая работа
6	Композиция как процесс и результат деятельности по созданию и визуализации форм предметно-пространственных образований в среде	1	1	4	Опрос
7	Средства композиции в различных видах изобразительного искусства	2	2	8	Практическая работа
8	Особенности восприятия и динамика структуры композиции	2	2	8	Практическая работа
9	Ритм как средство создания композиции в различных видах изобразительного искусства	2	2	8	Комиссионный просмотр аудиторных практических работ

Тема 1. Основные виды композиции в изобразительном искусстве (ПК-2)

Лекция.

Сущность понятия «композиция». Композиция как единство и целостность формы произведения средового дизайна, обусловленные его содержанием. Композиция как структура (строение) произведения средового дизайна. Значение расположения основных элементов и частей композиции в определенной системе и последовательности. Основные виды композиции в дизайне среды: объемная, фронтальная, пространственная. Фронтальная композиция как развитие фронтальной и вертикальной координат с подчиненной глубинной и воспринимаемая с точек зрения, расположенных перед композицией. Объемная композиция как равномерное развитие по трем координатам или с преобладанием вертикальной координаты и воспринимаемая при движении вокруг композиции. Пространственная композиция как преобладание пространства над объемами, ограничивающими его. Развитие пространственной композиции по глубинной, фронтальной и вертикальной координатам. Восприятие пространственной композиции зрителем, находящимся внутри самой композиции. Особенности глубинно-пространственной композиции, ее восприятие при движении зрителя в главном направлении развития пространства. Диалектическое взаимодействие трех видов композиции в архитектурной практике.

Практическое занятие.

Эскизы композиции

Задания для самостоятельной работы.

Варианты композиционного решения.

Тема 2. Сущность объемной композиции в различных видах изобразительного искусства (ПК-2)

Лекция.

Понятие об объемной композиции. Разновидности объемной композиции. Объем как первичная форма в дизайне среды, его назначение. Понятие о внешнем объеме и внутреннем пространстве. Взаимодействие массы объемов и пространства как компонент любого решения в дизайне среды. Понятие об объемной композиции, задачи композиционного подчинения пространства объему. Основные типы объемной композиции. Особенности композиции, в которой замкнутый объем подчинен простому или сложному геометрическому телу (одно геометрическое тело или несколько сопряженных в основной своей части объемов). Особенности объемной композиции, представляющей собой сочетание объемов (подчиненных по форме нескольких сочлененных геометрических тел. Варианты решений данной композиции: сочетание различных объемов, развивающихся во внешнее пространство в вертикальном направлении; построение композиции на сочетании различных объемов, образующих замкнутое (атриумное) пространство; сочетание различных объемов, развивающихся в горизонтальном направлении. Специфика объемной композиции, основанной на сочетании нескольких отдельно стоящих объемов (переходная к пространственной композиции). Варианты решения данной композиции: сопоставление отдельно стоящих объемов, выделенных из окружающего пространства материальной границей, являющейся элементом композиции. Размещение сгруппированных объемов на определенной территории, не имеющей границ. Приемы и средства построения композиционной формы. Этапы построения объемной композиции: определение соотношения объемных элементов и внешнего межобъемного пространства; определение соотношения объемов между собой; пластическая разработка поверхностей объемных элементов.

Практическое занятие.

Объемная композиция из геометрических фигур с врезками.

Композиция выполняется из бумаги на подмакетнике размером 20х20х1,5см. Композиция должна быть уравновешена, с использованием цвета и фактур. Работу начинать с эскизов. В композиции используется минимум 5 тел, максимум 7 тел.

В композиции используют правильные геометрические тела, работу начинают с перспективных эскизов, продумывается композиция и строятся врезки объектов. Прорисовываются ортогональные проекции будущего макета. Предварительно выполняется черновой макет, на этапе чернового макета дорабатываются композиция, корректируется расположение элементов относительно друг друга. Определяются цветовые акценты, подбираются материалы и текстуры для изготовления.

Задания для самостоятельной работы.

Чистовой макет. С готового чистового макета выполняется 3-5 скетча, в цвете на формате А4.

Тема 3. Сущность глубинно-пространственной композиции в различных видах изобразительного искусства (ПК-2)

Лекция.

Виды композиции пространства в дизайне среды. Виды пространственной композиции: неограниченное пространство (организованное вокруг одного или группы элементов дизайна среды) и ограниченное пространства (ограниченное элементами по периметру). Особенности организации неограниченного пространства в дизайне среды. Роль основного объема или группы объемов, вокруг которых организуется пространство. Определение основного элемента относительно осей координат. Преобладание условно плоской и условно выпуклой форм поверхностей основания неограниченного пространства. Приемы композиционного решения в неограниченном и ограниченном пространстве. Функции главного композиционного элемента, соотношение его формы, величины, массивности, положение в пространстве, пластического выявления. Приемы построения и выявления неограниченного пространства в дизайне среды. Особенности композиции ограниченного пространства в дизайне среды. Участие в создании композиции поверхности основания элементов, ограничивающих пространство по периметру и поверхности перекрытия. Признаки классификации пространства в дизайне среды: величина, соотношение координат, форма плана, степень замкнутости. Проблема соотношения пространств между собой. Подразделения ограниченных пространств на разноразмерные, глубинные, фронтальные и вертикальные. Особенности восприятия фронтальной композиции. Сложные геометрические конфигурации формы плана. Использование принципов симметрии и асимметрии. Разделение ограниченных пространств по степени замкнутости на экстерьерные и интерьерные. Зависимость замкнутости интерьерного пространства от соотношения массы элементов, его составляющих. Способы построения и выявления ограниченного пространства в дизайне среды. Значение композиционных осей. Особенности лучевого построения композиции пространства. Значение композиционного центра и доминанты. Композиционный центр симметричной и асимметричной композиции. Приемы построения композиции, использующие свойства формы и возможности их изменения. Прием построения, использующий величину как свойство элемента и возможность ее изменения. Приемы построения, использующие возможности различного положения композиционного элемента в пространстве. Приемы расположения поверхности основания и перекрытия. Приемы членения пространства.

Практическое занятие.

Пространственная композиция из линейных элементов. Абстрактная композиция, в макете решаются композиционные задачи. В данной композиции необходимо передать движение. Работа выполняется в двух вариантах: вертикальное и горизонтальное движение. Композиция строиться из линейных элементов в пространстве.

Задания для самостоятельной работы.

Чистовой макет. С готового чистового макета выполняется 3-5 скетча, в цвете на формате А4.

Тема 4. Выявление свойств поверхности и объема в различных видах изобразительного искусства (ПК-2)

Лекция.

Понятие о пластике поверхности. Свойства плоской или криволинейной фронтальной поверхности. Компоненты выявления свойств поверхности: выявление геометрического вида и характера поверхности, выявление положения в пространстве по отношению к основным координатам и зрителю. Характеристики поверхности (соотношение ширины поверхности к высоте, вытянутость поверхности по горизонтальной и вертикальной координатам). Прямолинейная форма плана поверхности, криволинейная форма плана, ломаное очертание плана и сложно-криволинейное очертание плана поверхности. Очертание плана поверхности, образованного сочетанием прямолинейных и криволинейных участков. Симметричный и асимметричный силуэт поверхности. Виды наклонных поверхностей: с наклонными сторонами, с наклонной верхней стороной, криволинейная изогнутость сторон, наклоненная на зрителя, отклоненная от зрителя, вертикальная. Средства выразительности при выявлении поверхности. Полные и неполные, горизонтальные, вертикальные и наклонные, прямолинейные, криволинейные и сложные, выступающие и заглубленные членения. Сопоставление контрастных по форме поверхностей. Контрастное и нюансное соотношение массы и пространства. Приемы использования фактуры и цвета для выявления формы поверхности.

Выявление объемной формы как решение объемной композиции. Особенности объема в дизайне среды: соотношение сторон при равенстве или почти равенстве граней по трем координатам: куб, шар, конус, параллелепипед. Преобладание горизонтальных или вертикальных координат. Простая геометрическая фигура и сложные очертания в плане формы. Вертикальное, горизонтальное и наклонное положение в пространстве главной оси формы. Усложнение объемной формы, применение в поверхности различной кривизны (сферическо-двояковыпуклой и т.д.). Условия восприятия объемной формы зрителем. Элементы, подчеркивающие характер объема, положение в пространстве и делающей выразительную форму при любом освещении. Средства выразительности при выявлении объема. Полные и неполные, горизонтальные, вертикальные и наклонные, прямолинейные, криволинейные и сложные, выступающие и заглубленные членения. Сопоставление контрастных по объему поверхностей. Контрастное и нюансное соотношение массы и пространства. Приемы использования фактуры и цвета для выявления объема поверхности.

Практическое занятие.

Пластическое решение поверхности куба (или параллелепипеда) Освоение композиционных приемов пластической разработки поверхностей объемной формы.

Пластическая разработка поверхностей куба при помощи надсечек, прорезей и отгибов. Данный способ позволяет создать различный рельеф поверхностей - от слабого до глубокого Следующий вариант пластической разработки куба - с использованием метроритмических членений. Такое пластическое решение может быть выполнено с помощью только сгибов, без последующей их фиксации. Дополнительные членения граней и ребер дают более интенсивную их пластику и светотеневую градацию. Применение цвета с внутренней стороны объема может полностью изменить впечатление от формы.

Задания для самостоятельной работы.

Чистовой макет. С готового чистового макета выполняется 3-5 скетча, в цвете на формате А4.

Тема 5. Композиционная организация открытых пространств, сопоставление закрытых пространств, детализовка форм объемно-пространственных комбинаций (ПК-2)

Лекция.

Специфика композиционной организации открытого пространства и интерьера. Особенности комбинирования элементов открытого пространства. Проблема целостного соединения и сопоставления элементов закрытого пространства. Задачи целостности композиционного решения открытого и закрытого пространства, проблема восприятия композиции в развитии, последовательно. Закономерности построения ансамбля. Завершенность ансамбля в дизайне среды. Понятие об эстетической выразительности средового ансамбля и его художественно-утилитарные функции. Проблема единства дизайнерского проекта с окружающей средой созданной человеком или природой. Декоративность средового ансамбля. Единство проекта с архитектурным стилем окружающих зданий и интерьеров. Сюжетно-тематическая и декоративно-орнаментальная основы ансамбля в дизайне среды. Специфические черты ансамбля, единство содержания и средств его реализации в контексте всеобщих законов композиции. Эстетическое значение законов целостности и контрастов в средовой композиции. Выразительность формы силуэта дизайнерского проекта, воспринимаемого с максимального количества точек зрения. Проблема слияния частей находящихся на разном от зрителя расстоянии в единое целое. Проблема возможного слияния частей. Проблема восприятия дизайн-проекта в различных ракурсах. Значение цвета в ансамбле. Проблема комбинации цветных материалов. Проблема ансамбля в контексте материаловедения. Подчиненность ансамблю новаторства и неповторимости решения темы, неожиданности пластического мотива. Моделирование объектов в обобщенной форме. Проблема ясности и лаконизма композиции, цветовых масс, продуманности ракурсов и перспективных планов. Контраст близкого и далекого, света и тени, объема и плоскости в создании композиционного ансамбля. Четкость силуэта и его ансамблевое решение. Проблема интервала в композиционном ансамбле. Проблемы размера и формата, архитектурных ритмов, объемов, кубатуры, габаритов в гармонизации ансамбля.

Практическое занятие.

Кулисный макет городского пейзажа.

Выполнение эскизов города Тамбова. Выбор пейзажа должен быть обусловлен узнаваемости города Тамбова. Эскизы выполняются на формате А4, возможна как цветовая подача, так и графическая. После выполняется стилизация эскизов. Эскиз разбирается на планы, прорабатывается композиция. Выполняется черновой макет, на данном этапе подбираются материалы, техника выполнения, детализация городского пейзажа.

Задания для самостоятельной работы.

Чистовой вариант макет размером 40х30 см. Минимальное количество слоев используемое в композиции 4-5 шт.

Тема 6. Композиция как процесс и результат деятельности по созданию и визуализации форм предметно-пространственных образований в среде (ПК-2)

Лекция.

Композиция как эстетическая организация визуальных компонентов. Категория «целостность» в контексте средовой композиции. Проблема связности зрительных впечатлений. Визуальное соединение компонентов среды: ясность, «читаемость» и выразительность композиционных решений. Решение задачи создания устойчивых, запоминающихся комбинаций зрительных образов. Сценарное моделирование композиционных компонентов. Категории развития противопоставления и перечисления в визуализации композиции. Визуальная организация фрагментов и деталей. «Статичное» и «динамичное» начала визуализации композиционного решения. Основные «носители» визуальных форм (распределение световых пятен, пространственная структура, объемы предметного наполнения, фактура поверхностей и вещного оснащения).

Достижение пропорциональности композиции в дизайне среды. Понятие о пропорции в дизайне среды. Пропорция как соотношение основных параметров формы. Пропорция как равенство отношений количественной меры одних и тех же объективных свойств в сопоставляемых формах или частях. Математическая запись в пропорциях. Понятие о непрерывной пропорции. Рациональные и иррациональные соотношения пропорции. Пропорция как закономерность в соотношениях величин, которые связывают отдельные части и параметры формы в единое целое. Виды пропорциональных отношений. Арифметическая прогрессия, гармоническая прогрессия, геометрическая прогрессия. Использование в дизайне среды аддитивных рядов (ряд Фибоначчи). Пропорции «золотого сечения». Отражение концепции «золотого сечения» в работах ученых разных отраслей. Пропорционирование как метод количественного согласования частей и целого. Особенности пропорциональных систем и их проявления в практике строительства. Доминанты пропорций в различные исторические эпохи.

Сущность тектоничности композиции в дизайне среды. Понятие о тектонике в дизайне среды. Тектоника как выражение структуры объемно-пространственных форм. Тектоника как взаимосвязь художественного и технологического способов мышления, взаимосвязь формы и конструкции. Тектоника как закономерность построения пространства (А.А.Веснин). Эволюция понимания тектоники в дизайне среды. Ранние архитектурно-тектонические системы (традиционное жилища, храмовая архитектура разных этносов). Связь архитектуры с древними философией и мифологией. Специфика стоечно-балочной тектонической системы античной и романской архитектуры. Тектоника готики и пластики барокко. Роль ордера как тектонической системы в истории средовых конструктивных решений. Тектоническая выразительность новых материалов и конструктивных приемов XX века. Изменение смысла тектонических конструкций в современном дизайне среды. Инновации формообразования и конфигураций в железобетонных конструкциях. Тектоника пневматических воздухоупорных конструкций. Современная тектоническая трактовка объема в дизайне.

Масштабность композиции в дизайне среды. Соответствие дизайн-композиции окружающей среде. Понятие о масштабности в дизайне среды. Человек как мера организуемого пространства. Масштабность как качественная характеристика в дизайне среды. Относительность оценки масштабности пространства среды. Соответствие пропорционально-масштабных характеристик элементов среды размером человеческого тела. Динамика представлений о масштабности пространства в разные эпохи. Зависимость масштабности формы дизайна среды от характера ее члененности. Эвритмия как соразмерность формы человеческому восприятию. Понятие о масштабных эталонах в средовых объектах. Приемы и средства выражения масштабности. Факторы искажения масштабного строя: неартикулированность, нерасчлененность, гипертрофированность деталей и элементов. Представления о сомасштабности средового объекта. Архитектурный масштаб как средство художественной выразительности.

Практическое занятие.

Композиция на тему праздник. Абстрактная.

Задания для самостоятельной работы.

Вариант композиционного решения. Оформление работы на формате А3.

Тема 7. Средства композиции в различных видах изобразительного искусства (ПК-2)

Лекция.

Сущность процессов гармонизации в дизайне среды. Виды и типы гармонизации проектного решения. Пространственное, логическое и колористическое целостное соединение изобразительных, пластических и декоративных решений. Противопоставление вертикальных и горизонтальных ритмов, контраст светлого и темного как основа идеи и темы композиционного решения. Структурные элементы композиционного целого: доминанты, акценты, фон, основа композиции.

Тождество, нюанс и контраст как принципы гармонизации пространства. Сущность состояния тождества между формами, величинами, цветовыми тонами. Контраст как отношение между сравниваемыми объектами. Нюанс как преобладание сходства при незначительном различии. Тождество, нюанс и контраст как композиционные средства, их формирующая и регулирующая роль. Тождество как принцип полного сходства элементов в композиции средового дизайна. Тождественные отношения как выражение массовости, множественности и протяженности. Тождество в орнаментированных поверхностях. Роль повторяющихся элементов в формировании композиционной целостности. Модульность строения композиционной формы. Нюанс как отношение близких состояний свойств элементов формы в средовом дизайне. Нюанс в метрическом ряде средовых объектов. Нюанс как количественное отношение в формировании целостной формы дизайна среды. Композиционные составляющие состояния формы: легкость, тяжесть, статичность, динамичность, массивность, пространственность. Преобразующая роль нюансных изменений, формы и тона. Искажения, возникающие в результате нюансных отклонений от вертикали или оси. Контраст как проявление различий в свойствах объемно-пространственных форм. Использование принципа контрастного различия в формировании пространства. Контраст как регулятор отношений между элементами формы. Выявление функционально важных зон пространства в построении контрастной композиции.

Виды симметрии в дизайне среды.

Симметрия как мощное средство целостности объемно-пространственной формы. Симметрия как закономерное расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно друг друга. Закономерность расположения частей симметричной фигуры. Сущность симметричных преобразований. Элементы симметрии в дизайне среды. Зеркальная симметрия в дизайне среды. Осевая симметрия (симметрия вращения) в дизайне среды. Понятие о симметрии переносов. Сложные виды симметрии, включающие комбинацию оси переносов с осями и плоскостями симметрии. Объемно-пространственные формы, построенные на основе переносов. Асимметрия как отсутствие симметрии. Дисимметрия как нюансное отклонение от симметрии. Антисимметрия как симметрия с полярными и контрастными свойствами. Проявление симметрии и асимметрии в композиции объемно-пространственных форм. Эффективность симметрии как средства достижения целостности формы. Целостность и композиционная завершенность форм, обладающих винтовой симметрией и симметрией переноса. Создание композиционной завершенности асимметричных форм путем зрительного равновесия между различными их фрагментами. Проблема достижения свободы и гибкости асимметричных композиций. Специфика применения симметрии, асимметрии, дисимметрии и антисимметрии в композиционных решениях.

Практическое занятие.

Композиция на симметрию. Оформление фасада.

Задания для самостоятельной работы.

Колористическое решение композиции.

Тема 8. Особенности восприятия и динамика структуры композиции (ПК-2)

Лекция.

Закономерности зрительного восприятия пространственной композиции. Трудности восприятия средовой формы, обусловленные несовершенством зрительного аппарата человека. Специфика восприятия фронтальной, объемной и глубинно-пространственной композиции. Зависимость пространственных точек зрения в восприятии композиции от статического положения зрителя и его движения вокруг формы и ли движения вглубь пространства. Воздействие характера форм, их пластической расчлененности и взаимной комбинации на зрительное восприятие. Приемы фронтальности, объемности и глубинности в выявлении геометрических качеств средовых форм. Способы использования координатных направлений в членении и сопоставлении форм. Особенности восприятия различных геометрических форм и их элементов. Необходимость разделения множества на упорядоченные группы; введение композиционного центра с учетом факторов ориентировочной опоры, неожиданности, повторяемости, симметрии. Зависимость восприятия членений и целостности формы от положения зрителя.

Практическое занятие.

Композиция на тему спорт. Абстрактная.

Задания для самостоятельной работы.

Оформление работы на формате А3.

Тема 9. Ритм как средство создания композиции в различных видах изобразительного искусства (ПК-2)

Лекция.

Ритм как закономерное чередование соизмеримых и чувственно-ощутимых изобразительных элементов. Роль ритма в композиционном решении произведений средового дизайна. Метрический ряд как разновидность композиции в дизайне среды. Повторяемость одинаковых элементов и интервалов между ними. Сочетание нескольких метрических рядов, создание сложного метрического ряда. Ритм как закономерные изменения элементов композиции и интервалов между ними. Арифметическая, геометрическая и гармоническая закономерности построения ритмического ряда. Виды ритмических и метрических рядов и их сочетаний. Метр и ритм в построении фронтальной композиции. Членение как выражение особенностей пластики формы. Ритмические закономерности построения фронтальной поверхности. Особенности ритмических построений в дизайне и архитектуре разных эпох. Направленность развития ритмического ряда как композиционная характеристика формы в дизайне среды. Понятие о протяженности ритмического ряда. Особенности проявления метро-ритмической организованности формы. Зависимость ритма от вида композиции. Связь ритма с факторами пространства и времени. Ритм в объемной композиции. Пространственные формы ритма. Концепция «переливающегося пространства» в композициях современного дизайна среды. Пропорция как средство создания композиции в дизайне среды. Соразмерность как соотношение основных параметров формы. Понятие о непрерывной пропорции. Рациональные и иррациональные пропорции. Виды пропорциональных отношений: арифметическая, гармоническая и геометрическая прогрессия. Понятие о «золотом сечении». Пропорционирование как метод количественного согласования частей и целого. Особенности пропорциональных средовых систем в разные эпохи. Сущность модульного пропорционирования. Пропорционирование как метод создания целостной формы и выявление закономерностей построения средовых форм.

Практическое занятие.

Объемно-пространственная композиция в основе, которой лежит ритм.

Композиция строиться из объемных форм, линий и плоскостей. В композиции необходимо отразить ритм. Композиция выполняется на подмакетнике 20х20х1,5см. Работу следует начать с выполнения эскизов в перспективе, особое внимание уделять метрическим рядам. Прорисовываются ортогональные проекции будущей композиции. Предварительно выполняется черновой макет, в котором уточняется расположение элементов, выбираются цветовые акценты, подбирается фактура. Используется максимум 1-2 цвета.

Задания для самостоятельной работы.

Чистовой макет. С готового чистового макета выполняется 3-5 скетча, в цвете на формате А4.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Основные виды композиции в изобразительном искусстве	Опрос	5	Оценка ответа на вопросы
2.	Сущность объемной композиции в различных видах изобразительного искусства	Практическая работа(контрольный срез)	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 5-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1 -4 балла – частичное выполнение, ошибки
3.	Сущность глубинно-пространственной композиции в различных видах изобразительного искусства	Практическая работа	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 4-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1-3 балл – частичное выполнение, ошибки
4.	Выявление свойств поверхности и объема в различных видах изобразительного искусства	Практическая работа	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 4-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1-3 балл – частичное выполнение, ошибки
5.	Композиционная организация открытых пространств, сопоставление закрытых пространств, детализировка форм объемно-пространственных комбинаций	Практическая работа	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 4-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1-3 балл – частичное выполнение, ошибки
6.	Композиция как процесс и результат деятельности по созданию и визуализации форм предметно-пространственных образований в среде	Опрос	5	Оценка ответа на вопросы

7.	Средства композиции в различных видах изобразительного искусства	Практическая работа(контрольный срез)	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 5-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение, ошибки
8.	Особенности восприятия и динамика структуры композиции	Практическая работа	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания 4-7 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты 1-3 балл – частичное выполнение, ошибки
9.	Ритм как средство создания композиции в различных видах изобразительного искусства	Комиссионный просмотр аудиторных практических работ	30	Основные критерии оценивания практических работ: - рациональность использования времени, отведенного на практическое задание; - учет и применения рекомендаций преподавателя при консультировании по выполнению аудиторных практических работ; - грамотное композиционное решение; - колористическое и конструктивное решение проекта; - владение графическими программами - оригинальность выполнения практического задания; Шкала оценивания практических работ на просмотре: 27-30 баллов – выполнен полный объем практических заданий, работы соответствуют высокому уровню всех критериев оценивания практических работ. 18-26 баллов – выполнен полный объем практических заданий, но в работах имеются недостатки и допущены незначительные ошибки. 9-17 баллов – выполнен неполный объем практических заданий, в работах имеются недостатки и ошибки. 0-8 баллов - выполнен неполный объем практических заданий, в работах имеются значительные недостатки и грубые ошибки, задания выполнены неаккуратно.
10.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской конференции по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке/конкурсе по тематике изучаемой дисциплины – 10 баллов; - победители и призеры творческих конкурсов по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20 баллов.
11.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
12.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Комиссионный просмотр аудиторных практических работ

Тема 9. Ритм как средство создания композиции в различных видах изобразительного искусства

Комиссионный просмотр аудиторных практических работ студентов является открытой и педагогически конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов. Просмотр проводится по итогам работы за семестр. Студент представляет для просмотра изначально оговоренное количество работ в соответствии с заданиями программы по дисциплине.

Порядок проведения просмотра:

- студенты подготавливают работы и экспозиционное поле. Работы, предварительно не отсмотренные преподавателем, работающим по дисциплине, на просмотр не принимаются;
- по завершении подготовки экспозиции в аудитории начинает работу экспертная комиссия;
- критерии оценки: соответствие уровня работ студента требованиям программы обучения, грамотная и аккуратная подача экспозиции, владение техникой исполнения, демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (знание графических редакторов, особенностей выполнения работ в различных техниках), количество работ должно соответствовать количеству практических заданий по программе.

Опрос

Тема 1. Основные виды композиции в изобразительном искусстве

1. Сущность понятия «композиция».
2. Композиция как единство и целостность формы произведения
3. Основные виды композиции в дизайне среды: объемная, фронтальная, пространственная.
4. Фронтальная композиция
5. Объемная композиция
6. Пространственная композиция

Тема 6. Композиция как процесс и результат деятельности по созданию и визуализации форм предметно-пространственных образований в среде

1. Композиция как эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Решение задачи создания устойчивых, запоминающихся комбинаций зрительных образов.
3. Сценарное моделирование композиционных компонентов.
4. Достижение пропорциональности композиции в дизайне среды.
6. Понятие о пропорции в дизайне среды.
7. Пропорция как соотношение основных параметров формы.
8. Понятие о непрерывной пропорции.
9. Рациональные и иррациональные соотношения пропорции.

Практическая работа

Тема 2. Сущность объемной композиции в различных видах изобразительного искусства

1. Объемная композиция на противоположность.
2. Композиция с врезками геометрических тел.
3. Композиция характера из геометрических тел.
4. Композиция из линейных элементов
5. Композиция из плоскостей.

Тема 7. Средства композиции в различных видах изобразительного искусства

1. Композиция на тему праздник. Абстрактная.
2. Симметричная абстрактная композиция.
3. Композиция из геометрических тел.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-2)

1. Сущность понятия композиции.
2. Композиция как единство и целостность формы произведения средового дизайна.
3. Понятие о фронтальной композиции
4. Понятие о пространственной композиции
5. Особенности глубинно-пространственной композиции.
6. Разновидности объемной композиции Объем как первичная форма в дизайне среды, его назначение.
7. Понятие об объемной композиции
8. Варианты решений объемной композиции
9. Этапы построения композиции в дизайне среды.
10. Сущность пластической разработки поверхностей объектов дизайна среды
11. Особенности организации замкнутого и неограниченного пространства в дизайне среды.
12. Признаки классификации пространства в дизайне среды
13. Особенности восприятия зрителя в средовой композиции.
14. Приемы построения композиции пространства.
15. Свойства плоской или криволинейной фронтальной поверхности.
16. Основы характеристики поверхности в дизайне среды.
17. Приемы сопоставления контрастных по форме поверхностей.

Типовые задания для зачета (ПК-2)

1. Композиция на метроритмические ряды.
2. Фронтальная композиция на заданную тему.
3. Объемная композиция на заданную тему.
4. Пространственная композиция на заданную тему.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-2	Достаточно хорошо разрабатывает и обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции в области дизайна среды, опираясь на композицию в различных видах изобразительного искусства
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-2	Не разрабатывает и не обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции в области дизайна среды, опираясь на композицию в различных видах изобразительного искусства

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Бадян, В. Е., Денисенко, В. И. Основы композиции : учебное пособие для вузов. - 2021-02-01; Основы композиции. - Москва: Академический Проект, Трикста, 2017. - 225 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>
2. Шмалько И. С., Цыганков В. А. Основы композиции в графическом дизайне. - Москва: ООО "Сам Полиграфист", 2013. - 80 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292>
3. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособ.. - Изд. 2-е, уточненное и доп.. - М.: АСТ, Астрель, 2008. - 239 с.
4. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник. - 2-е изд.. - М., СПб., Н. Новгород, Воронеж, Ростов н/Д., Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Киев, Харьков, Минск: Питер, 2013. - 252 с.
5. Храмова М. В., Феоктистова О. А. Компьютерная графика в Adobe Illustrator CS 6 : электрон. учеб. пособие. - Тамбов: [Б. и.], 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

6.2 Дополнительная литература:

1. Плешивцев, А. А. Технический рисунок и основы композиции : учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата. - 2024-07-01; Технический рисунок и основы композиции. - Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 162 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/30789.html>
2. Куприна Ю.П. Шрифтовые композиции в дизайне : учеб. пособие. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2012. - 60 с.
3. Пестерева З. М., Худякова Н. В. Плакат для общественного мероприятия: учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине «Дизайн-проектирование» : учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019. - 68 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573485>
4. Божко А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop. - 2-е изд., испр.. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 320 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970>
5. Платонова, Н. С. Создание информационного буклета в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator : учебное пособие. - 2022-07-28; Создание информационного буклета в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 224 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/97582.html>

6.3 Методические разработки:

1. Хабибуллина Л. В. Основы композиции : учебно-методическое пособие. - Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2009. - 48 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272466>

6.4 Иные источники:

1. Архитектура - archi.ru
2. Сайт "Газетный дизайн" - <http://design-smi.ru/>
3. Сайт "Мир дизайна" - <http://sredaboom.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система Microsoft Windows XP SP3

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система "Альт Образование"

Adobe Photoshop CS3

1С:Предприятие 8.2

Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ"

CorelDRAW Graphics Suite X3

ArchiCad 13, 21

AutoCad 2013, 2018

AutoDesk 3ds Max Design 2009, 2012, 2016, 2018

Adobe Illustrator CS3

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>

2. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

3. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>

4. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: <https://apps.webofknowledge.com>

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

6. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

7. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

8. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>

9. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.