

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.02 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»**

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль программы «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*)»

Автор(ы): ст. преп. М.А. Бастракова
ст. преп. А.М. Чехович

Одобрена на заседании кафедры стиля и имиджа. Протокол от «11» января 2022 г. №7.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г. №5.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы композиции»: формирование творческих способностей пространственного ассоциативно-образного мышления посредством изучения целостной системы базовых знаний о композиции.

Задачи:

- формирование практических навыков в освоении основных законов, принципов и средств композиции в соответствии с решением проектного замысла;
- овладение методами моделирования композиции посредством соблюдения закономерностей соподчинения элементов формообразования: пропорции, масштабности, ритма, контраста, нюанса, а также применения выразительных средств: тональности, колорита, фактуры, текстуры, материала;
- формирование навыков и умений выразить творческий замысел с помощью условного языка графических средств, приемов и техник, а также самостоятельно применять теоретические знания в создании художественного образа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции» относится к обязательной части учебного плана.

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

1. Рисунок с основами пластической анатомии.
2. Живопись с основами цветоведения.
3. Основы профессионального мастерства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;
- ПКО-8 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:

31. Признаки композиции;
32. Средства, приемы и материалы композиции;
33. Типы и формы композиции.

Уметь:

- У1. Различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна;
- У2. Создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна;
- У3. Использовать знания в творческой и профессиональной работе.

Владеть:

- В1. Художественными средствами композиции, цветоведения для решения задач творческих задач;
- В2. Композиционным построением с учетом перспективы и визуальных особенностей среды;
- В3. Переводом изображения из одного масштаба в другой;
- В4. Закономерностями соподчинения элементов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 1, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1 сем.
Кол-во часов	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	46
Лекции	16
Практические занятия	30
Самостоятельная работа студента	62
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	1 сем.

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

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение в предмет «Композиция».	1	10	4	-	-	6
2. Формальная композиция.	1	12	4	-	-	8
3. Единство, целостность и уравновешенность композиции.	1	12	4	-	-	8
4. Типы композиции.	1	12	4	-	-	8
5. Формы композиции.	1	14	-	6	-	8
6. Приемы и средства композиции.	1	24	-	16	-	8
7. Стил. Стилиевое единство. Стилизация.	1	12	-	4	-	8
8. Ассоциативная композиция. Коллаж.	1	12	-	4	-	8

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение в предмет «Композиция».

Основные понятия теории композиции. Композиция как организующий элемент художественной формы. Признаки композиции в природных формах. Задачи композиционного построения формы. Материалы композиции. Взаимосвязь всех элементов художественной формы и ее содержания.

Раздел 2. Формальная композиция.

Признаки формальной композиции. Единство и целостность. Теоретические основы формальной организации изобразительной плоскости, практическое освоение закономерностей, правил и средств композиции. Роль творческого воображения и образного мышления, зрительной памяти в создании произведения эстетической культуры. Интуиция и художественный вкус.

Раздел 3. Единство, целостность и уравновешенность композиции.

Законченность композиции - как особая форма зрительной организации. Понятие структурной сложности композиционного построения. Способы уравновешенности композиции как основа гармонии в произведении. Смысловый центр композиции - ее главный элемент, фокус. Виды равновесия. Статическое и динамическое равновесие. Принципы создания гармоничной композиции. Правило золотого сечения.

Раздел 4. Типы композиции.

Классификация типов композиции. Замкнутая и открытая. Отличительные признаки. Симметричная, асимметричная, статичная, динамичная. Построение различных типов композиции.

Раздел 5. Формы композиции.

Классификация форм композиции: точечная (центрическая), линейно-ленточная, плоскостная(фронтальная), объемная, пространственная композиция. Комбинация, использование элементов и принципов разных форм. Прием акцентирования. Двухмерная, трехмерная, смешанная композиция.

Раздел 6. Приемы и средства композиции.

Основные приемы выразительности композиции: группировка, наложение, врезка, членение, оверлеппинг. Поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника. Графика и монументальная композиция. Формат, масштаб, пропорция. Гармонизирующие средства композиции: ритм и метр, контраст и нюанс, фактура и текстура, цвет.

Раздел 7. Стил. Стилиевое единство. Стилизация.

Декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Средства, приемы и признаки стилизации. Обобщенность, геометричность, символичность, эксцентричность; красочность, чувственность, простота формы.

Раздел 8. Ассоциативная композиция. Коллаж.

Модульное и абстрактное мышление. Абстрагирование в композиции. Абстракция. Художественный образ. Ассоциация и цвет. Создание ассоциаций на основе существующих образов (предметов, явлений, действий). Циклическая взаимосвязь между композицией абстрактной – формальной -ассоциативной.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Кейс-технологии применяются как способ обучать решению практико-ориентированных неструктурированных образовательных научных или профессиональных проблем. Применяется как при чтении лекций, так и при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий.

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

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

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

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

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

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

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

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

4. Цветоведение и основы композиции: учебно-методическое пособие / Кузьмина И. П., Грищенко С. В. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) РГППУ, 2015. – 48 с. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26092162>.

5. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.В. Паранюшкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/133859>. — Загл. с экрана.

6. Фалько, В. П. Основы композиции : учебное пособие / В. П. Фалько ; [рец.: А. В. Степанов, Н. П. Никитина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2019. - 123 с. : ил. - Режим доступа: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0686-0>, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42335621>. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 90-92 (29 назв.). - ISSN 2312-3281. - ISBN 978-5-8050-0686-0

6.2 Дополнительная литература

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

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

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

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

5. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие для вузов [Гриф Минобразования Республики Беларусь] / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 167 с.: ил. - Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?productid=344295>.

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

7. Генералова Е. М., Калинин Н. А. Композиционное моделирование : учебно-методическое пособие. - Самара: Самарский государственный

архитектурно-строительный университет, 2016. - 120 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58824>.

8. Макарова М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 384 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60092>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

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

Информационные системы и платформы:

1. Информационная система «Таймлайн».
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы.
4. Учебная аудитория "Мастерская живописи и рисунка".
5. Лаборатория FabLabI.

