

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Композиция Б2.В.2

Направление подготовки: 072500.62 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902471514

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Габдрахманова Е.В. кафедры изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева, Elena.Gabdrahmanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

дать специальные знания, умения и навыки в области композиции будущему дизайнеру

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.2 Общепрофессиональный" основной образовательной программы 072500.62 Дизайн и относится к вариативной части. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 2, 3, 4, 5 семестры.

"Композиция" является дисциплиной модуля "Основы художественного мастерства" и одной из базовых учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "Композиция " формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников - будущих специалистов профессионального обучения. Курс композиции органично связан с дисциплинами учебного плана:

"Академический исунок", "Живопись", "История изобразительного искусства", "Цветоведение", "Художественные стили и направления изобразительного искусства в РТ", "История декоративно-прикладного искусства Татарстана и Поволжья", "Мифология в изобразительном искусстве".

Концепция курса ориентирует студентов на изучение основных исторических этапов развития теории композиции и методов ее преподавания в искусстве Древнего мира - Востока, Древнего Египта, Греции, Эпохи Возрождения, Средневековья, композиция в живописи XVII-XIX веков, новое понимание композиции в художественных направлениях искусства XX века. Значение композиции в русском изобразительном искусстве, творчестве художников Татарстана и Поволжья.

Большое внимание в изучении курса "Композиция" уделяется практическому освоению законов живописной композиции, особенностям композиционного и цветового решения однофигурной жанровой картины и композиционного построения сюжетно-тематической картины. Огромное значение здесь имеет приобретение опыта творческой работы, изучение этапов работы над композицией, создание первоначальных эскизов, содержащих образную идею. Создание сюжетной композиции от картона, как одной из стадий работы над композицией картины, с выбором сюжетно-композиционного центра, до воплощения идеи в "материале".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-3	Осознает основные этапы процесса развития истории изобразительного искусства, дизайна, представляет эволюцию проектной и изобразительной деятельности, способен различать стилевые направления, виды и жанры изобразительного искусства;
СК-4	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной художественной культуры Поволжского региона

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-6	Владеет основами композиции в дизайне (графическом, промышленном, среды и т.д.), теории и методологии проектирования, инженерного обеспечения дизайна, технологии полиграфии и художественно-технического редактирования в практической и профессиональной деятельности художника-дизайнера

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

последовательность работы над композицией;
теорию свето- воздушной и линейной перспективы;
разновидности, законы и правила композиции

2. должен уметь:

выразить идею эскиза к станковой композиции посредством применения законов, правил, приемов и средств композиции

3. должен владеть:

навыками грамотного графического и живописного изображения сцен в станковых композициях;
культурой грамотного и эстетического оформления и экспонирования станковых работ

4. должен демонстрировать способность и готовность:

знания правил, законов композиции. демонстрировать умения композиционного размещения предметов
на плоскости в соответствии с заданием и заявленным сюжетом

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Композиция как комплекс средств, приемов, правил и закономерностей для воплощения художественного замысла	2	1-4	0	10	0	
2.	Тема 2. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции	2	5-8	0	10	0	
3.	Тема 3. Сущность творчества и его процессов	2	9-10	0	10	0	творческое задание
4.	Тема 4. Художественный образ	2	11-12	0	10	0	творческое задание
5.	Тема 5. Основные законы композиции	3	1-4	0	10	0	творческое задание
6.	Тема 6. Приемы композиции	3	5-8	0	10	0	творческое задание
7.	Тема 7. Правила композиции	3	9-10	0	10	0	творческое задание
8.	Тема 8. Средства композиции	3	11-14	0	10	0	творческое задание
9.	Тема 9. Композиция станковой картины	4	1-4	0	10	0	творческое задание
10.	Тема 10. Композиция в различных направлениях	4	5-8	0	10	0	творческое задание
11.	Тема 11. Поиски линейного, тонового решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта (2 линейных, 2 тональных эскиза)	4	9-12	0	10	0	творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
12.	Тема 12. Поиски цветового, колористического решения эскиза (2 цветовых эскиза).	4	12-13	0	8	0	творческое задание
13.	Тема 13. Поиски сюжета в работе над композицией сложного тематического натюрморта ?Моя профессия?	5	1-4	0	10	0	творческое задание
14.	Тема 14. Разработка первоначальных эскизов композиции сложного тематического натюрморта ?Моя профессия? (5 форэскизов)	5	5-8	0	10	0	творческое задание
15.	Тема 15. Исполнение сложного тематического натюрморта "Моя профессия"	5	9-12	0	16	0	творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	экзамен
	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	экзамен
	Итого			0	154	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Композиция как комплекс средств, приемов, правил и закономерностей для воплощения художественного замысла

практическое занятие (10 часа(ов)):

Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции

Тема 2. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции

практическое занятие (10 часа(ов)):

Предмет композиции Научные основы композиции Методологические основы композиции
Виды композиции Типы композиции Метод работы над композицией

Тема 3. Сущность творчества и его процессов

практическое занятие (10 часа(ов)):

Творчество Чувства Память Воля Мышление Воображение Вдохновение Интуиция
Художественный талант Знания Мировоззрение Эстетический и художественный вкус
Мастерство

Тема 4. Художественный образ

практическое занятие (10 часа(ов)):

Определённость Типическое Объективность и субъективность Эстетика в художественном образе

Тема 5. Основные законы композиции

практическое занятие (10 часа(ов)):

Закон целостности Закон контрастов Закон новизны Закон подчинённости Закон жизненности Закон воздействия

Тема 6. Приемы композиции

практическое занятие (10 часа(ов)):

Передача впечатления монументальности Передача пространства Горизонтالي и вертикали Диагональные направления

Тема 7. Правила композиции

практическое занятие (10 часа(ов)):

Ритм Сюжетно-композиционный центр Симметрия Асимметрия Параллельность Расположение главного на втором плане Портретное расположение Правило третей Правило золотого сечения Правило диагоналей Правило диагонального золотого сечения

Тема 8. Средства композиции

практическое занятие (10 часа(ов)):

Линия Штриховые линии Пятно Светотень Законы линейной, воздушной и цветовой перспективы

Тема 9. Композиция станковой картины

практическое занятие (10 часа(ов)):

Натюрморт Интерьер Пейзаж Портрет и однофигурная сюжетная картина Сюжетно-тематическая картина

Тема 10. Композиция в различных направлениях

практическое занятие (10 часа(ов)):

Композиция станковой скульптуры Композиция в графике Композиция книги Плакат Композиция в монументальном искусстве Композиция в декоративно-прикладном искусстве

Тема 11. Поиски линейного, тонового решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта (2 линейных, 2 тональных эскиза)

практическое занятие (10 часа(ов)):

1) Определить сюжетно-композиционный центр и равновесие в формате. 2) Найти верный масштаб изображения предметов по отношению к определенному типу формата. 3) Изучить плавность и взаимозакрываемость предметов в натюрморте.

Тема 12. Поиски цветового, колористического решения эскиза (2 цветowych эскиза).

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Определить сюжетно-композиционный центр и равновесие в формате. 2) Найти верный масштаб изображения предметов по отношению к определенному типу формата. 3) Изучить плавность и взаимозакрываемость предметов в натюрморте.

Тема 13. Поиски сюжета в работе над композицией сложного тематического натюрморта ?Моя профессия?

практическое занятие (10 часа(ов)):

Поиски цветового, колористического решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта ? продолжение , начатого на занятиях , задания самостоятельно.

Тема 14. Разработка первоначальных эскизов композиции сложного тематического натюрморта ?Моя профессия? (5 форэскизов)

практическое занятие (10 часа(ов)):

Одномерный и многомерный нюанс. 1) Определить сюжетно-композиционный центр и равновесие в формате. 2) Найти верный масштаб изображения предметов по отношению к определенному типу формата. 3) Изучить плавность и взаимозакрываемость предметов в натюрморте.

Тема 15. Исполнение сложного тематического натюрморта "Моя профессия" практическое занятие (16 часа(ов)):

Симметрия и асимметрия в композиции. 1) Объяснение темы задания и упражнения выполнения первоначальных эскизов. 2) Стремление определить сюжет и выразить образ, идею того, кому принадлежат предметы, вещи, человеку какой профессии, какого вида деятельности, рода занятий и т.д. (бумага, акварель, гуашь, пастель).

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Композиция как комплекс средств, приемов, правил и закономерностей для воплощения художественного замысла	2	1-4	подготовка к творческому экзамену	10	творческое задание
2.	Тема 2. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции	2	5-8	подготовка к творческому экзамену	10	творческое задание
3.	Тема 3. Сущность творчества и его процессов	2	9-10	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
4.	Тема 4. Художественный образ	2	11-12	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
5.	Тема 5. Основные законы композиции	3	1-4	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
6.	Тема 6. Приемы композиции	3	5-8	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
7.	Тема 7. Правила композиции	3	9-10	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
8.	Тема 8. Средства композиции	3	11-14	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
9.	Тема 9. Композиция станковой картины	4	1-4	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
10.	Тема 10. Композиция в различных направлениях	4	5-8	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
11.	Тема 11. Поиски линейного, тонового решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта (2 линейных, 2 тональных эскиза)	4	9-12	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
12.	Тема 12. Поиски цветового, колористического решения эскиза (2 цветовых эскиза).	4	12-13	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
13.	Тема 13. Поиски сюжета в работе над композицией сложного тематического натюрморта ?Моя профессия?	5	1-4	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
14.	Тема 14. Разработка первоначальных эскизов композиции сложного тематического натюрморта ?Моя профессия? (5 форэскизов)	5	5-8	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
15.	Тема 15. Исполнение сложного тематического натюрморта "Моя профессия"	5	9-12	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
	Итого				98	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,
- активные / интерактивные формы (на всех практических занятиях);
- практические занятия;
- самостоятельная работа;
- подготовка к просмотрам;
- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Композиция как комплекс средств, приемов, правил и закономерностей для воплощения художественного замысла

творческое задание, примерные вопросы:

Предмет композиции Научные основы композиции Методологические основы композиции
Виды композиции Типы композиции Метод работы над композицией

Тема 2. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции

творческое задание, примерные вопросы:

Выполнение плоскостной композиции из заданного количества определенных геометрических фигур с выявлением композиционного центра в технике карандашной графики

Тема 3. Сущность творчества и его процессов

творческое задание , примерные вопросы:

Передача впечатления монументальности Передача пространства Горизонтали и вертикали
Диагональные направления

Тема 4. Художественный образ

творческое задание , примерные вопросы:

Возможности пластических преобразований прямоугольной объемной формы. Возможности выразительности перспективных изображений в зависимости от расположения линии горизонта и точек схода

Тема 5. Основные законы композиции

творческое задание , примерные вопросы:

Преобразование полученной усложненной объемно-пространственной композиции в плоскостную и выполнение в цвете с выявлением центра и фона в заданной цветовой гамме

Тема 6. Приемы композиции

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5

Тема 7. Правила композиции

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 8. Средства композиции

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 9. Композиция станковой картины

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 10. Композиция в различных направлениях

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 11. Поиски линейного, тонового решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта (2 линейных, 2 тональных эскиза)

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 12. Поиски цветового, колористического решения эскиза (2 цветových эскиза).

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 13. Поиски сюжета в работе над композицией сложного тематического натюрморта ?Моя профессия?

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 14. Разработка первоначальных эскизов композиции сложного тематического натюрморта ?Моя профессия? (5 форэскизов)

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема 15. Исполнение сложного тематического натюрморта "Моя профессия"

творческое задание , примерные вопросы:

Сбор материалов по теме задания. Ознакомление с работами из методического фонда кафедры, показ иллюстративного материала (журналы альбомы, книги). Учебная задача: Выполнение упражнения.. Формат А 4. Материал: бумага, водорастворимые краски, количество работ 2-5.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену 3 семестр:

1. Сущность понятия "композиция".
2. Основные виды композиции.
3. Сущность понятия "гармония", основные принципы.
4. Основные законы композиции. Привести примеры произведений мировой художественной культуры.
5. Композиционные закономерности.
6. Композиционный центр. Методы его выделения.
7. Цельность, ее значение в композиции.
8. Контраст. Основные виды контрастов.

9. Композиция как основной инструмент гармонической организации дизайнерского проекта
10. Равновесие, значение в композиции, виды.
11. Соподчинение и равноценность элементов.
12. Принципы соподчиненности (иерархия) элементов в дизайнерском проектировании (композиции). Главное, второстепенное.
13. Пропорции. Системы пропорционирования.
14. Комбинаторика, акцент. Раскрыть понятия.
15. Основные средства композиции, краткая характеристика
16. Определение одномерного и многомерного нюанса.
17. Тождество. Требования к тождественной композиции.
18. Симметрия. Определение, виды.
19. Ритм. Виды ритмов. Определение, признаки.
20. Модульность. Определения, свойства. Модульная сетка.
21. Что относится к субъективным свойствам формы
22. Стилизация. Основные принципы.

Вопросы к экзамену 5 семестр:

1. Пропорции.
2. Принцип "золотого сечения". Модуль Ле Корбюзье.
3. Композиционный прием
4. Масштаб и масштабность
5. Взаимосвязь масштаба и пропорций
6. Контраст
7. Нюанс и нюансировка
8. Метрический повтор
9. Ритм
10. Цветовая композиция
11. Тени и пластика
12. Закономерности развития формы в технике
13. Тенденции формообразования некоторых промышленных изделий
14. Стилль и мода в технике
15. Факторы, оказывающие влияние на формообразование
16. Категории композиции
17. Свойства и качества композиции
18. Закономерности композиции
19. Средства композиции
20. Приемы и методы работы над композицией
21. Тектоника
22. Объемно-пространственная структура
23. Целостность формы
24. Соподчиненность элементов
25. Композиционное равновесие
26. Симметрия
27. Асимметрия
28. Динамичность
29. Статичность
30. Единство характера формы

- холсты;
- кисти (колонковые, щетинные и др.);
- краски (акварельные краски, гуашь); палитра.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 072500.62 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.