

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
Тихоокеанский государственный университет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ С.В. Шалобанов

" ___ " _____ 2008г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

по кафедре «Литейное производство и технология металлов»

КОМПОЗИЦИЯ

Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области металлургии, машиностроения и материалобработки. Специальность «Технология художественной обработки материалов»

Хабаровск 2008г.

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального образования с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного университета

Программу составил

Строков В.П.

д.п.н., профессор, кафедра ЛП и ТМ

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

протокол № _____ от « ____ » _____ 2008г.

Заведующий кафедрой _____ « ____ » _____ 2007г. Ри Хосен

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК и рекомендована к изданию

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2008г.

Председатель УМКС _____ « ____ » _____ 2008 г. Дзюба Г.С.

Директор института _____ « ____ » _____ 2008 г. Воронин В.В.

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – развитие художественно-творческих способностей студентов, в том числе образного мышления, зрительной памяти, художественной наблюдательности и создание художественных образов. Овладение основами композиции в дизайне.

Основные задачи дисциплины:

1. Формирование мировоззрения студентов;
2. развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное;
3. формирование индивидуальных интересов и развитие творческих способностей студентов;
4. развитие у студентов художественно-образного восприятия действительности, ее цветового, тонального и пластического многообразия;
5. обучение умению передавать гармонию окружающего мира средствами композиции;
6. воспитание и привитие художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
7. подготовка и воспитание дизайнеров, владеющих изобразительной грамотой, способных в своей дальнейшей работе успешно решать творческие задачи;
8. формирование умений анализировать произведения искусства;
9. овладение профессиональным мастерством и умением применять его в художественно-творческой деятельности;
10. формирование у студентов эмоционально – чувственного восприятия окружающего мира;
11. Ознакомление с ключевыми направлениями в развитии современных методов дизайн-проектирования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Студент должен знать:
  - ❖ историческое развитие искусства композиции в изобразительном искусстве;

- ❖ становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции;
- ❖ закономерности композиции, законы, правила, приемы;
- ❖ художественно-выразительные средства композиции;
- ❖ суть понятий художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении искусства;
- ❖ основные способы формообразования;
- ❖ средства гармонизации композиции;
- ❖ основные понятия и категории композиции дизайна;
- ❖ вопросы единства содержания и формы в произведении искусства.

2. Студент должен уметь:

- ❖ составлять и разрабатывать композиции;
- ❖ использовать современные технологии в дизайн-проектировании;
- ❖ практически применять приемы формообразования;
- ❖ разрабатывать собственные дизайн-проекты;
- ❖ планировать и анализировать собственную художественную деятельность;
- ❖ выполнять их в материалах живописи и графики в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера, сюжетной тематической картины с включением фигуры человека, решая в них задачи создания художественного образа.

3. Студент должен владеть навыками работы:

- ❖ графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь, перо и др.);
- ❖ живописными материалами (акварель, гуашь);
- ❖ в смешанной технике;
- ❖ компьютерной графике.

1.3 Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы

Наименование	По учебным планам основной траектории обучения	
	С максимальной трудоемкостью	С минимальной трудоемкостью
Общая трудоемкость дисциплины		
по ГОС	320	
по УП	306	
Изучается в семестрах	2,3,4	
Вид итогового контроля посеместрам		
зачет	2,3	
курсовая работа	4	
расчетно-графическая работа	2,3	
Аудиторные занятия		
всего	153	
лекции	34	
практические работы	119	
Самостоятельная работа		
общий объем часов (С ₂)	153	
в том числе на подготовку к лекциям	34	
на подготовку к практическим работам	119	

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план лекционных занятий

Тема 1. Введение

Предмет и задачи курса. Основные понятия. Свойства формы и виды композиции. Геометрический вид формы. Положение формы в пространстве. Масса формы. Закономерности зрительного восприятия формы. Объемно-пространственная композиция как программа восприятия. Фактура. Светотень. Цвет.

Тема 2. Основные виды композиции.

Понятия об основных видах композиции. Фронтальная композиция ее виды, объемная композиция, пространственная композиция. Комбинация композиционных форм. Приемы и средства построения композиции.

Изменение величины в горизонтальном и вертикальном направлении.
Массивность как основа фронтальной композиции.

Тема 3. Средства выражения художественного образа

Теория формальной композиции. Точка, линия, пятно. Плоскость. Объемная поверхность. Пространство. Стилизация, трансформация. Изображение объемных форм в композиции. Понятие стилизации и стиля. Стилизация природных форм. Изображение стилизованных объектов и композиции из них.

Тема 4. Типы композиции

Общее понятие о различных типах композиции. Замкнутая композиция. Открытая композиция. Симметричная композиция. Ассиметричная композиция. Статичная композиция. Динамическая композиция. Точечная (центричная) композиция. Линейно-ленточная композиция.

Тема 5. Приемы и средства композиции

Процесс составления композиции – «Группировка. Наложение и врезка. Членение.» Восприятие формы на плоскости. Приемы и средства построения композиции. Определение соотношения элементов композиции и внешнего пространства. Композиционные оси.

Тема 6. Основные законы композиции

Понятие «Композиционное равновесие». Закон «Единства и соподчинения» их роль и значение в создании гармонического произведения. Композиционный центр. Гармония как связь различных частей и единого целого. Законы визуального восприятия плоскости.

Тема 7. Средства гармонизации. Ритм.

Общее понятие о ритме, Ритм в природе и искусстве. Виды ритмических и метрических рядов. Ритм и метр в построении фронтальных композиций. Направление развития ритма как одна из важнейших композиционных характеристик формы. Ритм в зависимости от вида композиции. Ритм в объемной композиции.

Тема 8. Пропорции

Понятие о пропорции в дизайне. Виды пропорциональных отношений. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Принцип геометрического подобия. Отношение золотого сечения. Пропорционирование как метод количественного согласования частей и целого. Модульная система пропорционирования. Модуль.

Тема 9. Масштабность

Понятие масштабности в дизайне. Человек как мера организуемого пространства. Зависимость масштабности формы от характера ее члененности.

Количественные методы для обеспечения масштабной человеку структуры пространства. Приемы и средства выражения масштабности. Представление о сомасштабности пространства. Масштаб как средство художественной выразительности.

Тема 10. Тождество, нюанс и контраст

Понятие тождество, нюанс и контраст как количественно-качественные категории композиции. Тождество как принцип полного сходства элементов в композиции. Нюанс отношение близкиз состояний свойств элементов формы. Контраст как проявление различий в свойствах объемно-пространственной формы.

Тема 11. Симметрия

Виды симметрии в дизайне. Закономерности расположения частей симметричной фигуры. Элементы симметрии. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Винтовая симметрия. Симметрия переносов. Понятие асимметрии. Диссимметрия. Создание зрительного равновесия. «Гибкость» ассиметричных композиций

Тема 12. Ассоциативная композиция

Ассоциация как психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях. Композиционные построения ассоциирующих друг с другом понятий. Эмоции, Страны, Музыка и тд. Теория цветовых впечатлений. Пространственное воздействие цвета. Теория цветовой выразительности.

Тема 13. Художественная выразительность композиции

Художественная выразительность как свойство произведения, в котором проявляется способность ярко и точно, в прекрасной внешней форме и внутренней глубиной выразить идею или замысел художника. Применении всех средств выразительности в композиции.

Тема 14. Предметная композиция.

Художественный образ как результат отбора, тенденции, общего замысла произведения. Средства предметной композиции. Композиционный анализ произведения искусств. Формальная структура изображения. Композиция натюрморта, портрета, пейзажа. Композиция сюжетной картины.

Тема 15. Цвет в композиции

Понятие цвет в композиции. Основные признаки цвета. Цветовой контраст. Цветовой круг как замкнутый спектр. Теплые и холодные цвета. Цветовая гармония. Смещения цветов. Теория гармонических сочетаний цветов. Движение цвета в пространстве.

Тема 16. Основные принципы организации в композиции

Два способа художественного видения при организации композиции.
Уравновешенность композиции. Соотношение форм. Виды равновесия.
Доминанта как композиционный центр. Оптические (зрительные) иллюзии.
Явление оверлеппинга и его роль в композиции. Построение пространства.

Тема 17. Структурно-образная или геометрическая пластика.

Ключевые понятия структурно -образной или геометрической пластики.
Организация геометрической пластики. Вид, величина, положение в пространстве. Подведение итогов изучения общего курса композиции.

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ (2,3,4 семестр)

№	Раздел дисциплины	Л	ЛР	ПЗ	КР	РГР	ДЗ	РФ	С ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Введение	*							
2	Основные виды композиции.	*		*	*	*			
3	Средства выражения художественного образа	*			*				
4	Типы композиции	*		*	*				
5	Приемы и средства композиции	*			*				
6	Основные законы композиции	*			*	*			
7	Средства гармонизации. Ритм.	*			*				
8	Пропорции	*			*				
9	Масштабность	*			*				
10	Тождество, нюанс и контраст	*			*				
11	Симметрия	*			*				
12	Ассоциативная композиция	*			*				
13	Художественная выразительность композиции	*			*	*			
14	Предметная композиция.	*			*				
15	Цвет в композиции	*		*	*				
16	Основные принципы организации в композиции	*			*				
17	Структурно-образная или геометрическая пластика.	*			*	*			

2.2 Практические работы

Практическая работа № 1.

Освоение методов композиционных построений на плоскости.

Цель. Научиться овладеть приемами графических построений композиционных построений. (Альбом по композиции) 1. Восприятия формы на плоскости (1 лист), Орнаменты комбинированных сеток разбиения (ломаной линией, пол дуги окружностей). Раппорт с остатком и без остатка. (3 листа), полостное разбиение пространства (1 лист), моделирование кривизны пространства (1 лист). Ритм (1 лист). Масштаб (1 лист). Пропорции (1 лист). Контраст (1 лист). Нюанс (1 лист). Тождество (1 лист). Образы симметрии (1 лист). Обложка альбома (шрифтовая композиция). Всего-14 листов.

Исполнение. Задание выполняется на формате А4 в альбоме по черчению с помощью чертежных приспособлений. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.

Время выполнения работы - 17 час.

Практическая работа № 2.

Овладение принципами объемно-пластической композиции.

Цель. Научиться составлять композиции в объеме и пространстве. Композиционная организация двухмерного пространства (рельеф, барельеф), простые объемные формы (призмы, пирамиды, тела вращения, конус и цилиндр, шар, тор), сложные объемно-пространственные формы (статическая, динамическая, уравновешенная композиции).

Исполнение. Методом объемного макетирования, создать и разработать использовать структуру композиционного построения на принципах сопоставления: массивность - пространственность, легкость-тяжесть, симметрия - асимметрия, динамика статика, контраст-нюанс. Задания выполнять на ватмане или из тонкого картона. Подрамник из фанеры. С помощью чертежных инструментов выполнить развертки простых объемных форм и далее вырезать их с помощью макетного ножа, клей ПВА, карандаши,

Время выполнения работы - 34 часа.

Практическая работа № 3

Цвет в композиции дизайна.

Цель. Научиться различать основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Различать основные признаки цвета. Уметь смешивать различные цвета и гармонировать их между собой. Выполнить альбом по цветоведению. Растяжка черного и белого 9 отношений (1 лист), цветовой круг-24 цвета (1 лист), контраст, нюанс, тождество (1 лист), смешивание цвета с белым, серым и черным цветами по 9 отношений (1 лист), 7 разных цветов на разных поверхностях, на белой, серой и черной (1 лист). Ассоциативные

комбинаторики (Состояние природы, Эмоциональное состояние- радость, гнев, досада тд.) Обложка.

Исполнение.

Задание выполняется на ватмане форматом А4. С начала делают цветовую растяжку. Выкрашивают отдельно черный цвет и белый. Затем смешивают белый и черный в соотношении 50%, получают серый цвет. После путем добавления или черного или белого цветов получают дополнительные оттенки, которые вырезают в прямоугольные части размером 20 на 20 мм. И выклеивают на лист. От черного цвета к белому. Следующее задание - цветовой круг. Для его выполнение необходимо взять три основных цвета – красный, желтый и синий. Затем путем смешивания по порядку цветов желтого с красным получают оранжевые цвета, красного с синим – фиолетовые и синего с желтым – зеленые. Всего 24 цвета (1 лист). Следующее задание на цветовом круге выбрать два расположенных на круге цвета и сделать из них цветовую растяжку – контраст, затем выбрать один из этих цветов и отступить, через один цвет получим нюанс и от этого цвета вернуться, напротив, в цветовом круге предыдущему цвету получим тождество. (1 лист). Далее следует выбрать любой цвет, например синий и сделать растяжки к черному цвету, серому и белому (1 лист), Далее следует выбрать семь разных цветов, например цвета «Радуги» и наклеить в одном порядке на белый фон, серый и черный (1 лист) и тд.

Время выполнения работы - 68 часов.

Таблица 2. Тематический план практических занятий

№ темы	Наименование практических занятий	Объем часов по специальности
		261001.65
1	Освоение методов композиционных построений на плоскости.	17
2	Овладение принципами объемно-пластической композиции.	34
3	Цвет в композиции дизайна.	68
	Итого	119

2.3 Темы курсовых работ по композиции

Курсовая работа выполняется студентами по выбору, из предложенных тем.

1. Средства выражения художественного образа.
2. Композиция как основа дизайн проектирования.
3. Форма и основа формообразования.
4. Цвет в дизайне.
5. Текстура и фактура в организации пространства.
6. Восприятие формы на плоскости.
7. Организация композиции.
8. Законы композиции (Равновесие. Единство и соподчинение. Композиционный центр).
9. Ритм как средство гармонизации композиции.
10. Контраст, нюанс, тождество в композиции.
11. Пропорции и их роль в композиционном построении.
12. Масштаб и его значение.
13. Виды композиции.
14. Фронтальная композиция.
15. Объемная композиция.
16. Глубинно-пространственная композиция.
17. Плоские орнаментальные композиции.
18. Статика и динамика в композиции.
19. Симметрия и ее роль в композиции.
20. Стилиевое единство композиции.

2.4. Темы расчетно -графических работ

Графическая работа по композиции (2 семестр)

Материалы: Рапидограф, тушь, чертежные инструменты, ватман формат А4.

1. Натюрморт из геометрических фигур (Шар, куб, призма).
2. Натюрморт из геометрических фигур (Пирамида, цилиндр, куб).
3. Натюрморт из бытовых предметов (Самовар, чайник, тарелки с фруктами и тд.).
4. Натюрморт из музыкальных инструментов (Скрипка, Духовые инструменты, подсвечник тд.).

5. Профессиональный натюрморт (Из предметов, характеризующих профессию).
6. Натюрморт из столярных инструментов (Киянка, рубанок, пила и т.д.)
7. Тематический натюрморт «Золотая осень».
8. Тематический натюрморт по мотивам сказок Пушкина А.С.
9. Композиция по «Родному городу».
10. Композиция «Хабаровску -150».
11. Композиция «Я студент ТОГУ».
12. Композиция «На Амуре».
13. Композиция «День рождения».
14. Композиция «Первое свидание».
15. Композиция «В театре».
16. Тематическая композиция «На посту».
17. Тематическая композиция «Веселый ветер».
18. Тематическая композиция «Марафон».

Графические работы выполняются в черно-белой технике с использованием всех изученных композиционных закономерностей (пропорции и масштаб, ритм, симметрия, контраст, нюанс, равновесие, полосное разделение, моделирование объема и т.д.)

Графическая работа по композиции (3 семестр)

Материалы: Гуашь художественная, чертежные инструменты, кисти, ватман формат А4.

1. Тематическая композиция «Пасмурный день».
2. Композиция «В храме».
3. Тематический натюрморт «Медовый спас».
4. Тематическая композиция «На стадионе».
5. Натюрморт из бытовых предметов (Самовар, чайник, тарелки с фруктами и т.д.).
6. Натюрморт «В мире музыки».
7. Натюрморт с фруктами.
8. «Медицинский» натюрморт.
9. Тематическая композиция «Городской вечер».
10. Тематическая композиция «Регата».
11. Тематическая композиция «Карнавал».
12. Тематическая композиция «В цирке»,
13. Композиция из предметов, характеризующих профессию «Повар»,
14. Тематическая композиция «Летний вечер».
15. Тематическая композиция «С днем рождения родной город»
16. Тематическая композиция «День Победы».

17. Тематическая композиция «Олимпиада».
18. Тематическая композиция «Москва майская».

Графическая работа выполняется в цвете, с соблюдением всех законов цветовой гармонии, используя цветовой круг и цветовые контрасты, нюансы и тождества. А также все закономерности композиционных построений (Целостность, подчиненность второстепенного главному, уравновешенность тд.).

3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов производится в начале изучения дисциплины в письменной форме в виде вопросов по основным темам дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины «Композиция»: «Композиция на плоскости», «Объемно-пространственная композиция» и др.

Текущий контроль производится по результатам выполнения практических работ.

Выходной контроль производится по результатам зачета и экзамена.

3.1. Вопросы входного контроля

1. Что такое композиция в дизайне?
2. В каких формах проявляется композиция в предметно-пространственных видах искусств?
3. Почему в дизайне особое значение приобретает знание композиционных закономерностей?
4. Что такое на ваш взгляд понятие «целостность»?
5. Какие формальные признаки композиции вы знаете?
6. Что является основой гармонии в произведении искусств?
7. Какие типы композиции вам знакомы?
8. Что такое симметричная композиция?
9. Статичная и динамичная композиции, укажите различия?
10. Формы композиции, какие вы знаете?
11. Особенности центрической композиции?
12. Линейно-ленточная композиция, назовите примеры?
13. Что определяет целостность изображения в листе?
14. Роль целостности силуэта в объемной композиции?
15. Какие приемы и средства композиции вы знаете?
16. Роль формата в композиции?
17. Что такое масштаб?
18. Виды равновесия?
19. Роль ритмической организации мотивов?

20. Способы организации пространства?

3.2. Текущий контроль

Вопросы текущего контроля приведены в методических указаниях к практическим заданиям.

3.3. Вопросы выходного контроля

1. Какое расположение элементов композиции между собой является наиболее активным?
2. В чем заключается процесс создания композиции?
3. Какой основной принцип композиции?
4. С помощью, каких характеристик можно определить цвет формы?
5. Каким образом форма предмета влияет на равновесие композиционного формата?
6. В какой взаимосвязи находятся построение объемной, фронтальной и глубинной композиций?
7. От чего зависит оптимальное восприятие объемов в пространстве?
8. Раскройте понятие «Ритм» почему он получил широкое распространение в дизайне?
9. В чем отличие ритма от метра?
10. Приведите примеры удачного использования ритма в дизайне?
11. Раскройте понятие пропорций в дизайне?
12. Что такое пропорция?
13. Какие виды пропорциональных отношений вы знаете?
14. Термин «золотое сечение», что это, В чем особенности этого отношения??
15. Что такое модуль?
16. В чем отличие геометрических и числовых систем пропорционирования?
17. Что такое масштаб?
18. Приемы и средства для выражения масштабности?
19. В чем разница между «масштабом» и «масштабностью»?
20. Что обозначают понятия «тождество, нюанс, контраст»?
21. Какова основная роль контраста, нюанса и тождества как средств формирования целостной композиции в дизайне?
22. Какие виды симметрии вы знаете?
23. Что такое элементы симметрии?
24. Каковы основные средства для достижения целостности формы?
25. Что такое фронтальная композиция, чем она характеризуется?
26. Виды фронтальной композиции?
27. Какие приемы и средства построения фронтальной композиции вы знаете?
28. Разновидности объемной композиции?
29. Что является массой в построении объемных композиций?

30. Чем характеризуется объемная композиция?
31. Какие средства художественной выразительности применяются в объемной композиции?
32. Какие приемы расположения элементов, ограничивающих пространство, используют в дизайне?
33. По каким параметрам можно создать контрастные соотношения пространства?
34. С помощью, каких приемов можно создать динамичность в пространственной композиции?
35. Дайте понятие «Оверлеппинг»?
36. Какие способы организации пространства вы знаете?
37. Какова роль цвета в организации пространства?
38. Какова роль доминанты в композиции?
39. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
40. Перечислите основные признаки цвета?
41. Что такое цветовой круг?
42. Какие первые цветовые гармонии известны науки?
43. Охарактеризуйте трех цветные гармонические сочетания?
44. Какие графические средства и приемы вы знаете?
45. Что значит геометрическая пластика?

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

№ п/п	Автор(автор)	Название	Год издания	Обеспеченность библиотек ой ТОГУ
1.	Степанов А.В. и др.	Объемно-пространственная композиция: уч. для вузов.	2004	15
2	Голубева О.Л.	Основы композиции	2001	3
3	Барташевич А.А. и др.	Основы композиции и дизайна мебели.	2004	2
4	Ветрова И.Б.	Неформальная композиция.	2004	3
5	Логвиненко Г.М.	Декоративная композиция: уч. пособие для ст.вузов	2005.	30
6	Иоханес Иттен	Искусство цвета	2000	1
7	Паранюшкин Р.В.	Композиция	2005	2
8	Ковалев Ф.В.	Золотое сечение в живописи	1989	1
9	Миронова Л.Н.	Цвет в изобразительном искусстве	2003	1

5. Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов проводится по результатам выполнения практических работ.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для выполнения практических занятий, их оформление студенты используют кафедральные кабинеты, планшеты, наглядные пособия, компьютеры, множительную технику и другое оборудование имеющиеся на кафедре.

7. Методические рекомендации изучения дисциплины

Рабочая программа разработана с учетом фактического времени, отведенного для ее изучения. В рабочей программе предусмотрено изучение процесса проектирования и конструирования изделий и предметов из металлов.

Основной проблемой современного дизайн образования является развитие абстрактного мышления и выработке профессионального мировоззрения, своего творческого метода, поэтому основной будущей профессиональной деятельности дизайнера является композиционная и художественно-графическая подготовка, помогающая выразить и найти творческий замысел автора.

Дисциплина «Композиция» выступающая в качестве самостоятельного учебного предмета, призвана формировать у студентов знания и умения, необходимые им в будущей профессионально-художественной деятельности, а преподавание теории композиции в дизайне направлено не только на решение традиционных учебных задач, но и является способом введения студентов в мир профессионального общения.

Практические занятия нацелены на формирование навыков проектирования и конструирование, через развитие творческих способностей, художественного воображения, пространственного восприятия и творческой активности. Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку навыков творческого подхода к решению задач направленных на повышение качества композиции.

Базовыми дисциплинами являются «Композиция», «Дизайн», «Рисунок», «Живопись», «Скульптура». Программа рассчитана на 170 часов. Программа составлена в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования по подготовке специалистов 110400 «Литейное производство черных и цветных металлов».

8. Словарь терминов

Абстрактное искусство — беспредметное нефигуративное искусство, отрицающее категорию изобразительности. Его выразительные средства опираются

не наподобие реальных форм, а на комбинации и ритмы цвета, геометрических или свободно текущих форм, пятен цвета, сочетания фактур. Рассматривалось как следующий шаг после кубизма.

Авангард — центральная мировоззренческая установка «неклассического» искусства, связанная с отрицанием традиционных смыслов и ценностей культуры. Включает несколько направлений изобразительного искусства и дизайна: кубизм, футуризм, супрематизм, примитивизм и т.д.

Ар деко — сложная смесь социокультурных факторов, формально-композиционных приемов, тенденций, стилистических признаков, характерных для европейского и американского дизайна в период между двумя мировыми войнами. С одной стороны, в нем есть отголоски кубизма, коммерческое использование модернистских экспериментов начала XX в., впечатления от дягилевских «Русских сезонов» и археологических находок в Египте, использование стилистики и достижений «Баухауза». С другой — этот термин стал обозначением стиля салонов, роскошных дорогих интерьеров, созданных французскими дизайнерами в середине 1920-х гг.

Архитектон — термин, придуманный К. Малевичем для обозначения оригинальных скульптурно-архитектурных моделей, основанных на внедрении принципов формообразования супрематизма в объемные сооружения.

Аэростиль — характерная тенденция в коммерческом американском дизайне 1930-х гг., связанная с преобладанием обтекаемых форм сложной кривизны не только в транспорте, но и в бытовых изделиях.

Дадаизм — авангардное художественное направление начала 1910-х гг., связанное со смешением контекстов, зашифрованностью художественного языка, коллажностью, предъявлением реальных предметов как объектов искусства, предшественник поп-арта.

«Де Стил» — стиль группы голландских художников и архитекторов, возникшей в 1917 г. Участники группы искали равновесия и гармонии искусства и жизни на основе комбинаций простейших прямоугольных геометрических форм.

Импрессионизм — передача эмоциональных впечатлений от состояний природы, разложение цвета на составляющие мазки чистых цветов, отказ от академических традиций искусства в пользу сюжетов, взятых из повседневной жизни.

Кинетизм (кинетическое искусство) — вид пластического искусства, родившийся в XX в., в котором основным средством художественной выразительности служит движение: равномерное или прерывистое, реальное или иллюзорное, циклически повторяющееся или непредсказуемое. Мобильные или трансформирующиеся формы приводятся в движение электромотором, потоками воздуха или вручную. Как правило, подобные объекты являются интерактивными, допускающими вмешательство зрителя. Принципы кинетического искусства широко применяются в рекламе, скульптуре и электронных устройствах.

Кич характеристика предметов, сочетаний элементов, форм и цветов в вещах, отличающаяся стихийностью, безвкусицей, наивностью.

Композиция это построение произведения искусства, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие.

Конструктивизм — концепция формообразования и влиятельное творческое направление в советских архитектуре и дизайне, сложившееся в 1920—1922 гг. Характеризуется преувеличенным вниманием к структурной, рациональной, модульно-геометрической составляющей формы. Наибольшее развитие получила сфера графического дизайна.

Контраст — противоположность в каком-либо отношении.

Концептуализм (концептуальное искусство) — направление в мировом искусстве 1960—1970-х гг. В нем объединяются процесс творчества и процесс его исследования, продукт — идея, документация. Это система умозрительных представлений и понятий, позволяющих отнести тот или иной объект к сфере искусства; построение игровой парадоксальной умозрительной ситуации со своими правилами.

Кубизм — влиятельное стилевое направление в визуальных искусствах начала XX в. Одна из его художественных задач заключалась в разложении объемных форм видимого мира на основные геометрические элементы. Сдвиги, наложения, комбинации элементов форм предметов должны были передать впечатление одновременности восприятия объекта с различных сторон. Характеризовался также включением в произведения самых разнообразных живописных фактур и механически обработанных поверхностей, элементов реальной печатной продукции (коллаж).

Масштаб — отношение уменьшенных расстояний и размеров на карте или чертеже к действительным.

Модерн — стиль в пластических искусствах, в том числе в дизайне и архитектуре в конце XIX — начале XX в. В нем отразились философско-эстетические утопии символизма, попытка постичь тайны мироздания. Характеризовался использованием плавных, упругих линий, интересом к орнаменту, целостным проектированием среды.

Модернизм — совокупность авангардных творческих течений и направлений в различных видах искусства и дизайна в начале XX в., художественная идеология, эстетика, опирающаяся на ценности современной художественной свободы и индивидуальности. Искусство приобретает интернациональный характер, значение местных школ снижается.

Нюанс — оттенок, тонкое различие в чем-либо.

Оп-арт — использование научных исследований и закономерностей зрительного восприятия с целью создания иллюзорных образов движения на основе геометрических форм, разнообразных растровых систем, муаров.

Поп-арт — направление в искусстве, дизайне, в том числе графическом, в котором банальные повседневные предметы (обычно комиксы, дорожные знаки, консервы, гамбургеры) или известные личности (фигуры популярных певцов, политиков и т.д.) использовались как объекты в произведениях и нередко буквально физически помещались в картины и инсталляции. В значительной степени британский и американский культурный феномен 1950—1960-х гг.

Постмодерн, постмодернизм — художественная и культурная идеология второй половины XX в., призывающая к коррекции идеологии модернизма. Постмодернизм смягчает жесткость проектных установок модернизма, выразившихся в стремлении спроектировать весь мир заново, допускает в искусство, дизайн и архитектуру юмор, исторические цитаты и элементы массовой культуры

Предметное пространство — это пространство, которое находится по ту сторону картины, за картинной плоскостью.

Пропорция — соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

Ритм — это закономерное чередование элементов во времени и пространстве.

Стайлинг — стратегия американского коммерческого дизайна 1930—1960-х гг., связанная с созданием современных, модных, понятных потребителю и выразительных форм промышленных изделий.

Супрематизм — авторская творческая концепция К. Малевича, новая космогония искусства, глобальное переустройство мира на основе геометрических элементов — плоскостей, окрашенных чистым цветом, парящих в бесконечности белого пространства. Символ супрематизма — картина Малевича «Черный квадрат» (1915).

Сюрреализм — направление, выросшее из дадаизма, вне- или сверхреальность, символическое выражение неосознанных желаний в форме комбинаций визуальных образов-символов, парадоксальные сочетания смыслов в произведениях изобразительного искусства, рекламе, модных изделиях.

Фактура — под фактурой подразумевается характер поверхности того слоя художественного произведения, который непосредственно воспринимается зрителем.

Функционализм — общая тенденция мирового дизайна 1950—1970-х гг., проявилась в минимуме декора во внешней форме, в незаметности дизайна, в действительных, а не мнимых свойствах вещей, максимально учитывающих человеческий фактор, эргономику, удобство пользования. Термин стал использоваться и с некоторой стилевой окраской, иногда как одно из проявлений интернационального стиля.

Футуризм — направление в искусстве начала XX в. (1909—1920-е гг.), охватившее литературу и живопись, скульптуру и архитектуру, фотографию, кино и театр, дизайн и моду. Основная идея — передача всего комплекса динамических ощущений современной жизни нетрадиционными сочетаниями и приемами художественной выразительности, взятыми из различных видов искусства.

Хай-тек — стилевое направление в мировом дизайне и архитектуре 1970-х гг., связанное с предъявлением через форму и конструкцию изделий и сооружений совершенного качества отделки, передовых промышленных технологий, точности стыковки деталей, применением в устройстве жилой среды узлов, конструкций и деталей, используемых в промышленности, торговле и на транспорте. Отличается обилием металлических поверхностей с различной фактурой, преобладанием ахроматической гаммы изделий, контрастным сочетанием черного и белого

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
Образования
Тихоокеанский государственный университет

**Институт информационных технологий
Кафедра «Литейное производство и технология металлов»**

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Института информационных
технологий
_____ Воронин В.В
" ___ " _____ 2008г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Начальник Учебно-методического
управления
_____ Иванищев Ю.Г.
" ___ " _____ 2008г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Композиция

Аббревиатура специальности	Отчетность							Часов занятий								
	Экзаме н	Зачет	КП	КР	РГР	Контрольная работа	Тест (контр. зад)	Учебный план основной траектории		Учебный план специальности заданной траектории						
								по ГОС	по уч. плану	перат	ЛКЦ	ЛБР	ПРЗ	ауд.	Самостоятельная работа	
													всего	на сессию		
ТХОМ		2,3		4	2,3			320	306		34		119	153	153	

Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием и требованиями
Государственного образовательного стандарта и утвержденной _____
программой дисциплины

Рабочую программу составил

Строков В.П.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
протокол № _____ от « ___ » _____ 2008г.

Заведующий кафедрой _____ « ___ » _____ 2008г.

Одобрено Учебно-методической комиссией

Председатель УМК _____ « ___ » _____ 2008 г

Таблица 1. Тематический план лекционных занятий.

№ темы	Раздел (тема) дисциплины	Объем часов по специальности 261001.65
1	2	3
1	Введение	2
2	Основные виды композиции.	2
3	Средства выражения художественного образа	2
4	Типы композиции	2
5	Приемы и средства композиции	2
6	Основные законы композиции	2
7	Средства гармонизации. Ритм.	2
8	Пропорции	2
9	Масштабность	2
10	Тождество, нюанс и контраст	2
11	Симметрия	2
12	Ассоциативная композиция	2
13	Художественная выразительность композиции	2
14	Предметная композиция.	2
15	Цвет в композиции	2
16	Основные принципы организации в композиции	2
17	Структурно-образная или геометрическая пластика.	2
	Итого	34

Таблица 2. Тематический план практических занятий

№ темы	Наименование практических занятий	Объем часов по специальности 261001.65
1	Освоение методов композиционных построений на плоскости.	17
2	Овладение принципами объемно-пластической композиции.	34
3	Цвет в композиции дизайна.	68
	Итого	119

Курсовая работа выполняется студентами по выбору из предложенных тем.

Темы курсовых работ

1. Средства выражения художественного образа.
2. Композиция как основа дизайн проектирования.
3. Форма и основа формообразования.
4. Цвет в дизайне.
5. Текстура и фактура в организации пространства.
6. Восприятие формы на плоскости.
7. Организация композиции.
8. Законы композиции (Равновесие. Единство и соподчинение. Композиционный центр).
9. Ритм как средство гармонизации композиции.
10. Контраст, нюанс, тождество в композиции.
11. Пропорции и их роль в композиционном построении.
12. Масштаб и его значение.
13. Виды композиции.
14. Фронтальная композиция.
15. Объемная композиция.
16. Глубинно-пространственная композиция.
17. Плоские орнаментальные композиции.
18. Статика и динамика в композиции.
19. Симметрия и ее роль в композиции.
20. Стилиевое единство композиции.

Темы расчетно -графических работ

Графическая работа по композиции (2 семестр)

Материалы: Рапидограф, тушь, чертежные инструменты, ватман формат А4.

1. Натюрморт из геометрических фигур (Шар, куб, призма).
2. Натюрморт из геометрических фигур (Пирамида, цилиндр, куб).
3. Натюрморт из бытовых предметов (Самовар, чайник, тарелки с фруктами и тд.).

4. Натюрморт из музыкальных инструментов (Скрипка, Духовые инструменты, подсвечник тд.) .
5. Профессиональный натюрморт (Из предметов, характеризующих профессию) .
6. Натюрморт из столярных инструментов (Киянка, рубанок, пила и тд.)
7. Тематический натюрморт «Золотая осень».
8. Тематический натюрморт по мотивам сказок Пушкина А.С.
9. Композиция по «Родному городу».
10. Композиция «Хабаровску -150».
11. Композиция «Я студент ТОГУ».
12. Композиция «На Амуре».
13. Композиция «День рождения».
14. Композиция «Первое свидание».
15. Композиция «В театре».
16. Тематическая композиция «На посту».
17. Тематическая композиция «Веселый ветер».
18. Тематическая композиция «Марафон».

Графические работы выполняются в черно-белой технике с использованием всех изученных композиционных закономерностей (пропорции и масштаб, ритм, симметрия, контраст, нюанс, равновесие, полосное разделение, моделирование объема и т.д.)

Графическая работа по композиции (3 семестр)

Материалы: Гуашь художественная, чертежные инструменты, кисти, ватман формат А4.

1. Тематическая композиция «Пасмурный день».
2. Композиция «В храме».
3. Тематический натюрморт «Медовый спас».
4. Тематическая композиция «На стадионе».
5. Натюрморт из бытовых предметов (Самовар, чайник, тарелки с фруктами и тд.) .
6. Натюрморт «В мире музыки».
7. Натюрморт с фруктами.
8. «Медицинский» натюрморт.
9. Тематическая композиция «Городской вечер».
10. Тематическая композиция «Регата».
11. Тематическая композиция «Карнавал».
12. Тематическая композиция «В цирке»,

13. Композиция из предметов, характеризующих профессию «Повар»,
14. Тематическая композиция «Летний вечер».
15. Тематическая композиция «С днем рождения родной город»
16. Тематическая композиция «День Победы».
17. Тематическая композиция «Олимпиада».
18. Тематическая композиция «Москва майская».

Графическая работа выполняется в цвете, с соблюдением всех законов цветовой гармонии, используя цветовой круг и цветовые контрасты, нюансы и тождества. А также все закономерности композиционных построений (Целостность, подчиненность второстепенного главному, уравновешенность тд.).