

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Направление и направленность (профиль)

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды

Год набора на ОПОП
2020

Форма обучения
очно-заочная

Владивосток 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Композиция в дизайне среды» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N301).

Составитель(и):

Милова Н.П., доцент, Кафедра дизайна и технологий, Natalya.Milova@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 14.04.2021 , протокол № 9

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	00000000006861F3
Владелец	Клочко И.Л.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	00000000006861F5
Владелец	Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Композиция в дизайне среды» является формирование у студентов пространственного композиционного мышления на основе принципов, законов, методов и средств художественно-образного формообразования искусственных систем как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера.

Основные задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов художественно-образного пространственного мышления, способности выражать творческий замысел с помощью условного языка графических средств, а также в умении самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля), приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения	
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ПК-4	Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	Знания:	основы типологии композиционных средств и их взаимодействия; нормативную литературу для разработки дизайн-проекта, подходы к работе над аналогами; основы перспективы; цвет и цветовую гармонию; основы проектной графики; основы эргономики; знать компьютерные технологии
			Умения:	изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; выбирать формы и методы изображения и моделирования дизайнерских форм и пространств; проектировать и конструировать объекты дизайна; вести компоновку и компьютерное проектирование объектов дизайна; собирать и анализировать необходимую информацию по истории культуры и искусств, дизайна, науки и техники; работать с аналогами, применять знания положений нормативной литературы при работе над дизайн-проектом;

			Навыки:	приёмами проектного моделирования объекта; выдвижения проектной идеи и последовательным её развитием, основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; организации проектного материала для передачи творческого замысла; компьютерным обеспечением дизайн-проектирования; навыками работы с электронно-библиотечными системами, информационными хранилищами и базами данных в области культуры и искусства при решении задач профессиональной деятельности
--	--	--	---------	---

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Композиция в дизайне среды» относится к базовым дисциплинам общепрофессионального цикла.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или прохождении практик «Проектирование в дизайне среды модуль 1», «Цветоведение и колористика». На данную дисциплину опираются «Макетирование в дизайне среды модуль 1», «Основы дизайнерского проектирования».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттес-тации	
					Всего	Аудиторная			Внеауди-торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА			КСР
54.03.01 Дизайн	ОЗФО	Бл1.В	1	3	17	4	12	0	1	0	91	Э

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы

текущего контроля для ОЗФО

№	Название темы	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
		Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Введение. Организация пространства как основная задача дизайнера.	1	0	0	6	
1	Контраст – нюанс фактур	0	2	0	14	
2	Фронтальная композиция.	0	2	0	14	
2	Фронтальная композиция.	1	0	0	5	
3	Объемная композиция.	1	0	0	5	
3	Объемная композиция.	0	2	0	14	
4	Объемно-пространственная композиция открытого типа.	0	3	0	14	
4	Объемно-пространственная композиция.	1	0	0	5	
5	Объемно-пространственная композиция закрытого типа.	0	3	0	14	
Итого по таблице		4	12	0	91	

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тема 1 Введение. Организация пространства как основная задача дизайнера.

Содержание темы: Понятие организации пространства. Типы композиционных задач в пространстве.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 1 Контраст – нюанс фактур.

Содержание темы: Фактуры, их выразительные свойства. Техника передачи фактур на плоскости. Изображения различных фактур. Идея композиций на контрастное и нюансное сопоставление фактур. Компоновка. Выполнение чистового варианта работы.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практическая работа.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 2 Фронтальная композиция.

Содержание темы: Быстрое выполнение в макете (эскизный вариант) динамических и статических композиций, различного характера. Обсуждение работ. Выполнение чистового варианта макета фронтальной композиции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практическая работа.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 2 Фронтальная композиция.

Содержание темы: Условия фронтальности формы. Методы построения фронтальности формы. Виды фронтальной композиции. Выразительность композиции. Роль контраста. Роль композиционных осей, композиционного центра и доминанты.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 3 Объемная композиция.

Содержание темы: Условия объемности формы. Методы построения объемности формы. Виды объемной композиции. Роль композиционных осей, композиционного центра и

доминанты в объемной композиции. Объемная композиция и среда.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 3 Объемная композиция.

Содержание темы: Выполнение в макете (эскизный вариант) динамических и статических композиций, различного характера. Обсуждение работ. Выполнение чистового варианта макета объемной композиции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практическая работа.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 4 Объемно-пространственная композиция открытого типа.

Содержание темы: Эскиз, пластическая и цветовая идея и разработка композиции «Пространство открытого типа». Макет в бумаге (без цвета). Работа над выразительностью пластики. Цветовая идея. Проработка макетов. Окончательное цветовое решение. Подбор материалов для выполнения чистового варианта композиции на подставках 20 x 20 см. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практическая работа.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 4 Объемно-пространственная композиция.

Содержание темы: Условия глубинности пространства. Методы построения глубинности пространства. Виды глунно-пространственной композиции. Композиция открытого и закрытого типа. Вертикальная доминанта. Силуэт. Выразительность композиции. Геометрическая и цветовая тема в пространстве.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 5 Объемно-пространственная композиция закрытого типа.

Содержание темы: Эскиз, пластическая и цветовая идея и разработка композиции «Пространство закрытого типа». Макет в бумаге (без цвета). Работа над выразительностью пластики. Цветовая идея. Проработка макетов. Окончательное цветовое решение. Подбор материалов для выполнения чистового варианта композиции на подставках 20 x 20 см. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практическая работа.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Композиция в дизайне среды» является профилирующей дисциплиной в подготовке дизайнеров, вокруг которой программно объединяются специальные дисциплины, формирующие специалиста. Знания и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, направлены на получение навыков и умений в процессе творческого поиска решать любую творческую задачу.

Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на четкое выполнение поставленных перед ним на практических занятиях задач. Творчество – дело тонкое и индивидуальное. Здесь невозможен единый четко прописанный алгоритм движения к цели. Преподаватель, во-первых, должен создать обстановку безусловного доверия со стороны

студента. Он должен поощрять все успешные шаги студента в поисках решений и, что особенно важно, любое самостоятельное творческое усилие. Чтобы разрешить затруднения, возникающие у студента в процессе работы, преподаватель должен гибко и быстро отыскать суть проблемы, показать наглядно и образно пути выхода из затруднений. Требуется дифференцировать и индивидуализировать методы работы применительно к каждому конкретному студенту. Не рекомендуется навязывать собственное жёсткое видение результата, если студент способен на поиск. Но точно так же необходима настойчивость, действенная активная помощь в том случае, когда студент теряется, пугается сложности задачи. Большую роль в практических занятиях со студентами и, соответственно, в успешности их самостоятельной работы играет обсуждение итогов на каждом этапе работы, дающее студенту возможность сравнить свой результат с чужим. Возможно упрощение-усложнение заданий в зависимости от того художественно-творческого потенциала, который должен почувствовать и правильно оценить в каждом обучающемся преподаватель. Необходимо помнить, что упражнения по дисциплине «композиция в дизайне среды» не только цель, но и средство воспитания в каждом студенте творческой свободы – важнейшей части в деле самосознания им себя как будущего профессионала, мастера своего дела.

- Материально-техническое обеспечение: Мультимедийный комплект №2 в составе: проектор Casio XJ-M146, экран 180*180, крепление потолочное

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

8.1 Основная литература

1. Воронова И. В. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 2-е изд. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 119 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/osnovy-kompozicii-456767>

2. Докучаева О.И. Архитектоника объемных структур : Учебное пособие

[Электронный ресурс] : Инфра-М , 2017 - 333 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=62023>

3. Потаев Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве : Учебное пособие [Электронный ресурс] : Издательство ФОРУМ , 2019 - 304 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=354675>

8.2 *Дополнительная литература*

1. Беляева Ольга Александровна. Композиция [Электронный ресурс] , 2017 - 60 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/683015>

2. Композиция древесной растительности в ландшафтной архитектуре [Электронный ресурс] , 2018 - 194 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/677939>

3. Основы пространственного моделирования геометрических тел [Электронный ресурс] , 2015 - 180 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/595656>

4. Формальная композиция : Учебники и учебные пособия для ВУЗов [Электронный ресурс] - Оренбург : Университет , 2014 - 255 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330521

5. Формальная композиция [Электронный ресурс] , 2014 - 255 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/293632>

8.3 *Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):*

1. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

2. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/>

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: <https://znanium.com/>

4. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: <https://urait.ru/>

5. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>

6. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

7. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

Основное оборудование:

· Мультимедийный комплект №2 в составе:проектор Casio XJ-M146,экран 180*180,крепление потолочное

Программное обеспечение:

· Autodesk Alias Design 2012 Russian

10. Словарь основных терминов

Ансамбль – гармоническое единство расположенных в пространстве по какой-либо определенной схеме зданий, сооружений, ландшафта, малых форм, элементов различных видов искусства; основные средства создания ансамбля – оси, пропорции, масштаб, ритм, цвет и т.д.

Асимметрия — сочетание и расположение элементов, при котором ось или плоскость симметрии отсутствует.

Гармоничная целостность – целостность формы, отражающая логику и органичность связи конструктивного решения изделия с его композиционным воплощением. Конструктивные элементы изделий необходимо объединить не только технически, но и композиционно, представив любую структуру как гармоничную целостность. Целостность связана с другим средством композиции – соподчиненностью и достигается при соблюдении закономерностей соподчинения элементов.

Доминанта (от латинского *dominantis*) – господствующий, основной элемент композиции.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление) – деление отрезка AC на две части таким образом, что большая его часть AB относится к меньшей BC так, как весь отрезок AC относится к AB (то есть $AB:BC = AC:AB$). Приблизительно это отношение равно $5/3$, точнее $8/5$, $13/8$ и так далее.

Композиционное равновесие – состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра, связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением главной (если она имеется) и второстепенных осей, с пластикой формы, с цветовыми и тональными отношениями отдельных частей целого.

Композиционный центр (от латинского *centrum* – сосредоточение) – главное место (точка, фокус) композиционного построения, относительно которого композиция статично или динамично уравновешена.

Композиция – (лат. *compositio*) – создание художественного образа посредством составления, соединения, сочетания различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Контраст – предельное противопоставление любых доступных восприятию характеристик формы. Вертикальное противопоставляется горизонтальному, изящное – массивному, круглое прямоугольному. Контраст – мощное средство достижения выразительности в композиционной работе с формой.

Нюанс – тонкое проявление художественной выразительности в искусстве, основанное на подчеркивании незначительных различий характеристик формы.

Ритм – равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания линий, объемов, плоскостей. Простейший вид повтора – метрический – неоднократное, с одинаковым интервалом повторение какого-либо элемента. Метрический ряд выражает покой, равновесие, он присущ, прежде всего, статичной композиции. Закономерность ритма выражается в постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов – в нарастании или убывании. Ритм задает форме активное движение, связан с проявлением динамичности.

Статичность – подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. Статичны предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии является главной организующей форму осью.

Фактура – (от лат *factura* – деление). Материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как выразительное средство.

Фон – (франц. *Fond* – букв. «дно», «глубинная часть»). Любая часть композиции по отношению к включенной в нее «выступающей», активизированной художественными средствами детали.

Эскиз – (франц. Esquisse – набросок). Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее замысел основными композиционными средствами.