

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра дизайна среды

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ,
ПРОПЕДЕВТИКА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Дизайн среды

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

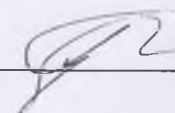
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Форма контроля	Заочная						Форма контроля	
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Курс		Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..		Контрольная работа
1	1,2	94/2,3	70	16	54	24	Диф.зачет(1)	1	1,2	94/2,3	16	4	12	78		Диф.зачет(1)
2	3,4	94/2,3	70	18	52	24	Диф.зачет(3)	2	3,4	94/2,3	16	4	12	78		Диф.зачет(3)
3	5,6	90/2,3	66	16	50	24	Экзамен(5)	3	5,6	90/2,3	12	4	8	78		Экзамен(5)
4	7,8	172/5,6	116	18	98	56	Диф.зачет(7) Экзамен(8)	4	7,8	172/5,6	12	4	8	160		Диф.зачет(7) Экзамен(8)
Всего		450/12,5	322	68	254	128		Всего		450/12,5	56	16	40	394	-	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала И. Лукьянова, преподаватель кафедры дизайна среды.

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № / от 08 2019 г. И.о. зав. кафедрой И.Н. Губин

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Объемно-пространственная композиция, пропедевтика» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов (I-VIII семестр) направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Дизайн среды».

Обучение объемно-пространственной композиции студентов рассматривается как составная часть вузовской программы практико ориентированного высшего образования, как органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих знаниями и умением, как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения.

Содержание дисциплины включает в себя развитие у студента эстетического вкуса, опирающегося на интуитивное отношение к творческому процессу вообще и к красоте в частности. Результатом прохождения курса является формирование творческого процесса как двуединого, построенного на логике, знании основ, правил и закономерностей композиции и интуиции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита графических работ и макетов, просмотр на мониторе выполненных заданий в графических редакторах и т. п.);
- письменная (тестирование и т. д.).

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12,5 зачетных единиц, 450 часа. Программой дисциплины предусмотрены; лекционные занятия – 68 часов, практические занятия – 254 часов для очной формы обучения, лекционные и практические 56 - часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 128 часа для очной формы обучения и 394 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс по дисциплине «Объемно пространственная композиция, пропедевтика» является важным для формирования композиционной культуры дизайнера и художника. Творческая профессия требует знания закономерностей гармонии и средств, помогающих создать гармонически и эстетически продуманные произведения искусства, объекты дизайна.

Цели дисциплины :

- освоить категории по композиции в дизайне: законы, правила и средства композиции, принципы и приемы построения, организации художественной формы на плоскости и в объеме;
- сформировать практические умения применения творческих знаний при выполнении различных видов композиций;
- способствовать формированию конструктивного, художественно-образного мышления и художественно - творческой культуры дизайнера.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представления о свойствах объемно - пространственной композиции, основных ее видах, способах и закономерностях, о целях дисциплины задачах, предмете, методах и способах их достижения;
- помочь студентам получить представление о композиционно - художественных свойствах основных строительных и отделочных материалов, конструктивных систем, функционально - планировочных свойствах и основах объемно - пространственной композиции;
- помочь студентам получить навыки использования теоретических знаний при анализе архитектурных и средовых объектов, произведений искусства, а также при выполнении практических упражнений;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое;
- воспитание широкой художественно - эстетической культуры и художественного вкуса;
- научиться вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в правдивой, образной форме;
- овладение профессиональным мастерством и умением применять его в своей деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.

Дисциплина «Объемно пространственная композиция, пропедевтика» является одним из ведущих в системе художественно - педагогической подготовки бакалавров и находится в логической и содержательно - методической взаимосвязи с дисциплинами: «Проектирование интерьера», «Проектирование экстерьера», «Макетирование и моделирование», «История искусств». Дисциплина представляет собой базовую часть дисциплин профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Объемно пространственная композиция, пропедевтика» требуются базовые знания по основам композиции, приобретенные в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и в учреждениях дополнительного образования детей на этапе предпрофессионального образования. В течение курса изучаются и практически осваиваются общие вопросы композиционно - художественного формообразования, главным образом, объёмно - пространственного. Занятия строятся на основе выполнения развёрнутого ряда краткосрочных заданий (клаузур).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 7	способность к самоорганизации и самообразованию
ОК - 10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК - 11	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно - конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК - 2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
ОПК - 3	способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании
ОПК - 4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн - проектировании
ОПК - 7	способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК - 1	способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн - проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК - 2	способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн - проекта на практике
ПК - 3	способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК - 4	способность анализировать и определять требования к дизайн - проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн - проекта
ПК - 5	способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
ПК - 6	способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн - проекта на практике
ПК - 8	способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн - проекта
ПК - 10	способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн - проектам

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- место композиции в других видах изобразительного искусства;
- основные понятия о структуре; принципы построения геометрических форм, их взаимосвязь друг с другом и с пространством вокруг;
- объективные свойства формы;
- виды визуального объема, основные принципы стилизации, декорирования;
- принципы построения фигуры и ее взаимосвязь с пространством.

Уметь:

- изображать объемно - пространственные композиции;
- определять различие между свойствами и средствами, пользоваться широким спектром изобразительных приемов, изобразить любой вид формы, поместить форму (фигуру) в плоскость (пространство), грамотно работать с цветом (колористические решения);
- использовать различные материалы для построения объемно – пластических композиций и грамотно их сочетать.

Владеть:

- профессиональной терминологией по композиции для понимания, анализа и обобщения в процессе восприятия произведений пластических искусств и дизайна;
- способностью последовательно разрабатывать различные виды объемно – пространственной композиций.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п	ла б	и нд	с.р		л	п	ла б	ин д	с.р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ												
Тема 1. Вступительная беседа. Композиция, как средство организации изображения и объемов. Абстракция, геометрические формы как средство развития абстрактного мышления.	5	1	2			2	12	2	6			4
Тема 2. Статика и динамика.	6	1	3			2	4					4
Тема 3. Равновесие. Виды равновесия в статике, динамике.	6	1	3			2	4					4
Тема 4. Соотношение форм, масс (масштабность, пропорции, приоритет элементов).	5	1	3			1	4					4
Тема 5. Акцент, доминанта, композиционный центр, виды акцентов.	5	1	3			1	4					4
Тема 6. Симметрия, асимметрия.	5	1	3			1	4					4
Тема 7. Метрический, ритмический ряд.	5	1	3			1	4					4
Тема 8. Многофигурная композиция из геометрических форм в заданном формате.	5	1	3			1	4					4
Тема 9. Многофигурная фризовая композиция из геометрических форм.	4		3			1	4					4
Всего по разделу I	46	8	26			12	44	2	6			36
Раздел II. ГАРМОНИЯ В КОМПОЗИЦИИ.												
Тема 10. Гармония и средства достижения композиционной гармонии.	8	2	4			2	14	2	6			6
Тема 11. Влияние цвета – тонального содержания в композиционном формообразовании.	7	1	4			2	6					6
Тема 12. Подчинение и разрушение объемов графическими средствами.	7	1	4			2	6					6
Тема 13. Стилизация – декоративное преобразование. Методы стилизации.	7	1	4			2	6					6

Тема 14. Стилизация растительных, природных и бытовых предметов и форм.	7	1	4			2	6					6
Тема 15. Стилизация человека и животных.	6	1	4			1	6					6
Тема 16. Декоративная композиция на плоскости стилизованными формами (городской пейзаж).	6	1	4			1	6					6
Всего по разделу II	48	8	28			12	50	2	6			42
Всего за I-й курс:	94	16	54			24	94	4	12			78
Раздел III. ТЕКТОНИКА. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ												
Тема 17. Понятие о тектонике. Виды тектонических систем, современные тектонические системы.	11	2	6			3	17	2	6			9
Тема 18. Моделирование композиций геометрическими объемами.	11	2	6			3	10					10
Тема 19. Бионика. Природные формы в композиции. Организация плоскости стилизованными растительными и природными объемами.	11	2	6			3	9					9
Тема 20. Организация плоскости стилизованными растительными и природными формами с введением геометрических объемов.	13	3	7			3	10					10
Всего по разделу III:	46	9	25			12	46	2	6			38
Раздел IV. ФАКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОСКОСТИ ОБЪЕМАМИ.												
Тема 21. Фактура и освещенность, их взаимосвязь в композиции.	16	3	9			4	21	2	6			13
Тема 22. Организация плоскости объемами с введением цветового тонального наполнения.	16	3	9			4	13					13
Тема 23. Организация плоскости объемами с наполнением фактур и текстур.	16	3	9			4	14					14
Всего по разделу IV:	48	9	27			12	48	2	6			40
Всего за II-й курс:	94	18	52			24	94	4	12			78
Раздел V. ВИДЫ КОМПОЗИЦИЙ												
Тема 24. Разнообразие композиций. Моделирование композиции с заданными свойствами.	16	4	8			4	18	2	4			12
Тема 25. Фронтальная	15	2	9			4	14					14

композиция из геометрических объемов на вертикальной плоскости.												
Тема 26. Объемная композиция из геометрических объемов на вертикальной плоскости.	15	2	9			4	14					14
Всего по разделу V:	46	8	26			12	46	2	4			40
Раздел VI. ОБЪЕМНО- ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ												
Тема 27. Объемно пространственные структуры.	16	4	8			4	18	2	4			12
Тема 28. Организация пространства посредством конструирования на модульной основе. Трансформируемые формы, объемы.	14	2	8			4	13					13
Тема 29. Организация экспозиционного выставочного пространства в ограниченном объеме.	14	2	8			4	13					13
Всего по разделу VI:	44	8	24			12	44	2	4			38
Всего за III-й курс:	90	16	50			24	90	4	8			78
Раздел VII. ОБЪЕМНО- ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ												
Тема 30. Виды композиций их выявление в дизайне. Роль контраста, цвета, и композиционных осей в ОПК.	21	2	14			5	20	2	4			14
Тема 31. Структурная организация пространственных композиций, приемы выявления.	21	2	14			5	22					22
Тема 32. Объемно пространственная композиция художественно – образного содержания.	22	2	14			6	22					22
Тема 33. Объемно пространственная композиция на многоуровневой горизонтальной плоскости с решением цвето – пластического образа.	25	3	16			6	22					22
Всего по разделу VII:	89	9	58			22	86	2	4			80
Раздел VIII. АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ												
Тема 34. Методика анализа композиционного решения. Отечественный и	28	4	13			11	30	2	4			24

зарубежный дизайнерских, архитектурных, градостроительных решений	опыт												
Тема 35. Объемно – пространственные формы открытых пространственных ситуаций.		27	3	13			11	28					28
Тема 36. Объемно – пространственная композиция (согласно дипломного проекта).		28	2	14			12	28					28
Всего по разделу VIII:		83	9	40			34	86	2	4			80
Всего за IV-й курс:		172	18	98			56	172	4	8			160
Итого:		450	68	254			128	450	16	40			394

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

Тема 1. Вступительная беседа.

Композиция, как средство организации изображения и объемов. Абстракция, геометрические формы как средство развития абстрактного мышления.

Тема 2. Статика и динамика.

Статика, динамика. Способы передачи статичности и динамичности в композиции. Статичные и динамичные композиции из простых геометрических фигур на плоскости.

Тема 3. Равновесие.

Виды равновесия в статике, динамике. Статическое и динамическое равновесие.

Тема 4. Соотношение форм, масс.

Масштабность, пропорции, приоритет элементов. Целостность, соподчинение. Пропорционирование. Золотое сечение. Модуль, модульная сетка.

Тема 5. Акцент, доминанта.

Композиционный центр, виды акцентов. Контраст, нюанс, тождество. Организация центра - акцента.

Тема 6. Симметрия, асимметрия.

Виды симметрии: центральная, осевая, поворотная и т.д. Отличия в восприятии симметричных и асимметричных композиций. Дисимметрия.

Тема 7. Метрический, ритмический ряд.

Простые и сложные ритмические и метрические ряды. Ритм и движение. Способы распространения.

Тема 8. Многофигурная композиция из геометрических форм в заданном формате.

Понятие о раппопортной композиции. Раппопорт и его распространение. Комбинаторные варианты модульных композиций.

Тема 9. Многофигурная фризовая композиция из геометрических форм.

Особенности составления фризовой композиции. Ленточный орнамент, распространение композиции по горизонтали.

РАЗДЕЛ II. ГАРМОНИЯ В КОМПОЗИЦИИ.

Тема 10. Гармония и средства достижения композиционной гармонии.

Цветовая гармония. Взаимодействие формы и цвета. Композиционный замысел и его осуществление.

Тема 11. Влияние цвета – тонального содержания в композиционном формообразовании.

Композиционный замысел и цвет. Интерпретация композиционного замысла цветом. Пропорционирование цвета. Ритмическая организация цвето-тоном.

Тема 12. Подчинение и разрушение объемов графическими средствами.

Особенности визуального восприятия форм и предметов. Способы выявления, подчинения и разрушения объемов графическими способами. Создание объемных иллюзий.

Тема 13. Стилизация – декоративное преобразование.

Методы стилизации. Стилизация в натюрморте, пейзаже, интерьере, портрете.

Тема 14. Стилизация растительных, природных и бытовых предметов и форм.

Декоративная стилизация и абстракция, имеющие прообразы в реальном мире.

Тема 15. Стилизация человека и животных.

Первая стилизация- наскальные рисунки. Стилизация человека и животных в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Тема 16. Декоративная композиция на плоскости стилизованными формами (городской пейзаж).

Приемы составления декоративной композиции с использованием композиционных закономерностей и стилизаций окружающей среды.

РАЗДЕЛ III. ТЕКТОНИКА. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ

Тема 17. Понятие о тектонике.

Виды тектонических систем, современные тектонические системы. Примеры организации тектонических систем в архитектуре и дизайне.

Тема 18. Моделирование композиций геометрическими объемами.

Особенности создания объемных композиций. Приемы создания формальных композиций из простых геометрических объемов.

Тема 19. Бионика.

Природные формы в композиции. Организация плоскости стилизованными растительными и природными объемами.

Тема 20. Организация плоскости стилизованными растительными и природными формами с введением геометрических объемов.

РАЗДЕЛ IV. ФАКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОСКОСТИ ОБЪЕМАМИ.

Тема 21. Фактура, текстура и освещенность, их взаимосвязь в композиции.

Понятие фактуры и текстуры, их общие черты и отличия. Использование фактур и текстур в композиции.

Тема 22. Организация плоскости объемами с введением цвето – тонального наполнения.

Особенности организации плоскости объемами. Введение в композицию цвето-тонального наполнения.

Тема 23. Организация плоскости объемами с наполнением фактур и текстур.

Особенности организации плоскости объемами с использованием фактур и текстур.

РАЗДЕЛ V. ВИДЫ КОМПОЗИЦИЙ

Тема 24. Разнообразие композиций. Моделирование композиции с заданными свойствами.

Виды композиций. Фронтальная, объемная, пространственная композиции, их основные признаки и особенности.

Тема 25. Фронтальная композиция из геометрических объемов на вертикальной плоскости

Основные признаки фронтальной композиции. Способы формирования фронтальной композиции из геометрических объемов. Фронтальные композиции в городской среде и интерьере.

Тема 26. Объемная композиция из геометрических объемов на вертикальной плоскости.

Основные признаки объемной композиции. Способы формирования объемно композиции из геометрических объемов. Объемные композиции в городской среде и интерьере.

РАЗДЕЛ VI. ОБЪЕМНО- ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 27. Объемно – пространственные структуры.

Виды объемно- пространственных структур, способы их формирования. Материалы для изготовления пространственных структур. Объемно- пространственные структуры в интерьере и городской среде.

Тема 28. Организация пространства посредством конструирования на модульной основе. Трансформируемые формы, объемы.

Комбинаторика. Модуль. Модульные системы. Особенности проектирования модульных объектов и объектов- трансформеров.

Тема 29. Организация экспозиционного – выставочного пространства в ограниченном объеме.

Требования к экспозиционно- выставочному пространству. Отечественный и зарубежный опыт проектирования и организации экспозиционно- выставочных пространств. Эргономические требования. Элементы рекламы.

РАЗДЕЛ VII. ОБЪЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Тема 30. Виды композиций и их выявление в дизайне.

Примеры использования различных видов композиций в дизайне. Способы организации плоскости и пространства. Роль контраста, цвета, и композиционных осей в ОПК.

Тема 31. Структурная организация пространственных композиций, приемы выявления.

Разнообразии пространственных композиций. Анализ, приемы выявления. Методы построения. Примеры.

Тема 32. Объемно - пространственная композиция художественно – образного содержания.

Художественный замысел в композиции. Разные способы выражения художественного замысла. Применение приема стилизации. Цвето- тональное решение.

Тема 33. Объемно - пространственная композиция на многоуровневой горизонтальной плоскости с решением цвето – пластического образа.

Работа с пространством. Многоуровневая поверхность. Способы организации поверхности.

РАЗДЕЛ VIII. АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Тема 34. Методика анализа композиционного решения.

Отечественный и зарубежный опыт дизайнерских, архитектурных, градостроительных решений. Методики анализа композиционных решений.

Тема 35. Объемно – пространственные формы открытых пространственных ситуаций.

Особенности формирования открытых пространств. Применяемые методы композиции. Примеры.

Тема 36. Объемно – пространственная композиция (согласно дипломного проекта).

Применение знаний по ОПК в дипломном проектировании. Метод составления мудборда (доски вдохновения) в подготовительной стадии работы над творческим проектом.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Целью проведения самостоятельных занятий является получение студентами практических навыков работы.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену, а также включает:

- подготовку к проекту (подбор прототипов, разработка эскизов);
- утверждение графических решений и отработку стилистики;
- разработку проекта на заданную тему и в заданной форме представления.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

Тема 1. Вступительная беседа. Композиция, как средство организации изображения и объемов. Абстракция, геометрические формы как средство развития

1. Введение в предмет.
2. Композиция, как средство организации изображения и объемов.
3. Абстракция, геометрические формы как средство развития абстрактного мышления.
4. Статика и динамика

Выполнить:

1. Абстракцию из геометрических форм.
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[1](#); [3](#); [.8](#)]

Тема 2. Статика и динамика.

1. Статика
2. Динамика
3. Составление композиций из простых геометрических форм с заданными свойствами

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 3. Равновесие. Виды равновесия в статике, динамике.

1. Равновесие.
2. Виды равновесия в статике
3. Виды равновесия в динамике

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 4. Соотношение форм, масс (масштабность, пропорции, приоритет элементов).

1. Соотношение форм
2. Соотношение масс
3. Масштабность, пропорции, приоритет элементов.

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

Тема 5. Акцент, доминанта, композиционный центр, виды акцентов.

1. Акцент
2. Доминанта
3. Композиционный центр
4. Виды акцентов.

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

Тема 6. Симметрия, асимметрия.

1. Симметрия
2. Виды симметрии
3. Ассиметрия.
4. Дисимметрия

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 7. Метрический, ритмический ряд.

1. Метрический ряд
2. Ритмический ряд.
3. Простые и сложные ряды

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 8. Многофигурная композиция из геометрических форм.

1. Метрический, ритмический ряд.
2. Раппортные композиции, варианты составления
3. Составление фризовых композиций и линейных орнаментов
4. Многофигурная композиция из геометрических форм в заданном формате.

Выполнить:

1. Начертить композицию 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью (тональное решение).
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение 2шт, формат 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

Тема 9. Многофигурная фризная композиция из геометрических форм.

Выполнить:

1. Начертить 2 композиции из геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.) в прямоугольном формате
2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью (тональное решение).
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение, 2 формата 5х15см, на формате А-4.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

РАЗДЕЛ II. ГАРМОНИЯ В КОМПОЗИЦИИ.

Тема 10. Гармония и средства достижения композиционной гармонии.

1. Понятие о гармонии
2. Гармония в композиции
3. Средства достижения композиционной гармонии

Выполнить:

1. Начертить композицию в квадрате из 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)

2. Нарисовать композицию в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью (тональное решение).
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение, формат 15x15см, формат А-4.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 11. Влияние цвета – тонального содержания в композиционном формообразовании.

1. Цвет
2. Тон
3. Цвет и тон в композиционном формообразовании

Выполнить:

1. Начертить композиции (одно упражнение с преобладанием цвета, второе с преобладанием тона) в квадрате 10x10см. из 3 – 5 геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и т.п.)
2. Нарисовать композиции в формате карандашом;
3. Покрасить нарисованную композицию гуашью (цвето – тональное решение).
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение, 2шт. формат 10x10см., формат А-4.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 12. Подчинение и разрушение объемов графическими средствами.

1. Графические приемы сохранения объемов
2. Графические приемы разрушения объемов

Выполнить:

1. На листе бумаги начертить выкройки кубов
2. Нарисовать композиции (одно на разрушение, второе на подчинение форме) на выкройках карандашом;

3. Покрасить нарисованные композиции гуашью (цвето – тональное решение).
4. Склеить выкройки кубов.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение, 2шт. формат куба 10х10см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

Тема 13. Стилизация – декоративное преобразование.

1. Стилизация – декоративное преобразование.
2. Методы стилизации.
3. Стилизация растительных, природных и бытовых предметов и форм.
4. Стилизация человека и животных.

Выполнить:

1. На листе бумаги формата А-4 нарисовать растение или насекомое, ниже нарисовать стилизованное изображение выбранной природной формы в формате 12х12см.
2. Покрасить нарисованные стилизацию гуашью (цвето – тональное решение).
3. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 12х12см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[1](#); [3](#); [.8](#)]

Тема 14. Стилизация бытовых предметов и форм.

1. Декоративное преобразование.
2. Методы стилизации.
3. Стилизация бытовых предметов и форм.

Выполнить:

1. На листе бумаги формата А-4 нарисовать бытовые предметы, ниже нарисовать стилизованное изображение выбранного бытового предмета в формате 12х12см
2. Покрасить нарисованные стилизацию гуашью (цвето – тональное решение).
3. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 12х12см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 15. Стилизация человека и животных.

1. Методы стилизации.
2. Стилизация человека
3. Стилизация животных.

Выполнить:

1. На листе бумаги формата А-4 нарисовать животное или человека, ниже нарисовать стилизованное изображение животного или человека в формате 12х12см.
2. Покрасить нарисованную стилизацию гуашью (цвето – тональное решение).
3. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 12х12см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 16. Декоративная композиция на плоскости стилизованными формами (городской пейзаж, рельеф).

1. Методы стилизации в городском пейзаже.
2. Стилизация рельефа
3. Стилизация городской среды.

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз декоративной композиции (городской пейзаж);
2. Согласно эскиза сделать выкраски и имитации гуашью;
3. Сделать выкройки рельефа пейзажа;
4. Смонтировать рельеф форматом 25х25см. на планшете 50х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 25х25см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

РАЗДЕЛ III. ТЕКТНИКА. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОСКОСТИ

Тема 17. Понятие о тектонике. Виды тектонических систем, современные тектонические системы.

1. Понятие о тектонике.
 2. Виды тектонических систем.
 3. Архитектоника
- Современные тектонические системы

Выполнить:

1. Выполнить подборку фотографий зданий и сооружений, иллюстрирующих разные виды тектонических систем.
2. Выполнить зарисовки разных видов тектонических систем в графике формате 12х12 см каждая.
3. Закомпоновать рисунки на планшете 40х40 см, дополнить надписями.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 25х25см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

Тема 18. Моделирование композиций геометрическими объемами.

1. Понятие о макетировании и моделировании
2. Принципы и приемы работы с бумагой и пенопластом
3. Материалы и инструменты для моделирования
4. Моделирование композиций геометрическими объемами

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз рельефа из геометрических форм в формате 25х25см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;

3. Сделать выкройки рельефа из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф форматом 25х25см. на планшете 50х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 25х25см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 19. Организация плоскости стилизованными растительными и природными объемами.

1. Стилизация природных форм на плоскости
 2. Приемы стилизации
 3. Техника выполнения
- Архитектоника

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз рельефа из стилизованных природных форм в формате 30х30см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки рельефа из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф форматом 30х30см. на планшете 50х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 30х30см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 20. Организация плоскости стилизованными растительными и природными формами с введением геометрических объемов.

1. Стилизация природных форм на плоскости
2. Приемы стилизации
3. Введение в композицию геометрических элементов
4. Моделирование композиций природными формами и геометрическими объемами

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз композиции из стилизованных природных и геометрических форм в формате 30х30см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки композиции из пенопласта;
4. Смонтировать композицию форматом 30х30см. на планшете 50х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 30х30см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

РАЗДЕЛ IV. ФАКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОСКОСТИ ОБЪЕМАМИ.

Тема 21. Фактура, текстура и освещенность, их взаимосвязь в композиции.

1. Фактура
2. Текстура
3. Освещенность
4. Фактура, текстура и освещенность, их взаимосвязь в композиции.

Выполнить:

1. По собственным эскизам образцы фактур и текстур из бумаги и пенопласта, размером 12х12 см каждый;
2. Композицию из изготовленных образцов на планшете 40х50см.
3. Изучить основную и дополнительную литературу.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

Тема 22. Организация плоскости объемами с введением цвета – тонального наполнения.

1. Приемы организации плоскости объемами
2. Введение в композицию цвето- тонального наполнения.

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз рельефа из геометрических форм в цвете, формат 30х30см;
2. Покрасить пенопласт согласно эскиза;
3. Сделать выкройки рельефа из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф форматом 30х30см. на планшете 50х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 30х30см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 23. Организация плоскости объемами с наполнением фактур и текстур.

1. Организация плоскости объемами
2. Фактура
3. Текстура
4. Освещенность
5. Фактура, текстура и освещенность, их взаимосвязь в композиции.

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз рельефа из геометрических форм в цвете, формат 30х30см;
2. Покрасить пенопласт текстурами согласно эскиза;
3. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
4. Сделать выкройки рельефа из пенопласта;
5. Смонтировать рельеф форматом 30х30см. на планшете 50х40см;
6. Изучить основную и дополнительную литературу.

Упражнение на формате 30х30см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 24. Разнообразие композиций. Моделирование композиций с заданными свойствами.

1. Понятие об основных видах композиции
2. Фронтальная композиция
3. Объемная композиция
4. Пространственная композиция

Выполнить:

Упражнение: Выполнение трёх видов композиции (фронтальной, объёмной, глубинно-пространственной) из одинакового набора простых геометрических тел.

Цель выполнения задания:

Получить представления о принципиальных различиях при образовании основных видов композиции.

Учебные задачи:

1. Создать композицию с ярко выраженным качеством фронтальности.
2. Создать композицию, определяемую как объёмная.
3. Создать пространственную композицию.
4. Освоить врезку как прием макетирования.
5. Соотнести суммарные линейные размеры геометрических фигур с размерами подмакетника. Выявить наиболее оптимальные размеры.
6. Освоить изготовлением макетом

Размеры работы:

Три подмакетника 150x150мм; количество объёмных фигур – 5...8, их суммарные размеры должны соответствовать размерам подмакетника.

Материалы работы:

Белая бумага или тонкий картон

Требования к работе:

Три работы, выполненные из белой бумаги, с одинаковым набором элементов (простейших объёмных фигур)

Описание работы:

Определить оптимальные размеры объёмных фигур для последующего моделирования. Определить их качественный состав, то есть сколько и каких простейших геометрических фигур (кубов, призм, пирамид, конусов, цилиндров) будут составлять композицию.

Выполнить три совершенно одинаковых (по размеру и геометрии) набора используя развертки.

Собрать все три вида композиции, как конструктор, насухо (без клея). Определить места врезок.

Разметить врезки на поверхности фигур и вырезать их острым макетным ножом.

Склеить композицию.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [5; 7]

Тема 25. Пространственная композиция из геометрических объемов на горизонтальной плоскости.

1. Значение принципа выявления форм
2. Выявление фронтальной поверхности
3. Выявление горизонтальной поверхности

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета из геометрических форм, формат 40х40см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф форматом 40х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу

Упражнение, формат 40х40см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

Тема 26. Пространственная композиция из геометрических объемов на вертикально - горизонтальной плоскостях.

1. Организация пространства объемами
2. Фактура
3. Текстура
4. Моделирование пространственной композиции из геометрических объемов

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета из геометрических форм в плоскостях горизонтальной и фасовой, формат 40х40х20см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф форматом 40х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу

Упражнение, формат 40х40см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[2](#); [9](#); [11](#)]

РАЗДЕЛ VI. ОБЪЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 27. Объемно – пространственные структуры.

1. Выявление объемной формы
2. Выявление пространственной композиции
3. Объемно- пространственные структуры

Выполнить:

Цель выполнения задания:

Освоить логику создания объемно-пространственной композиции и основные способы, придающие ей выразительность.

Учебные задачи:

1. Создать сценарий пространства.
2. В композиции использовать три основные выразительные поверхности - «фон», «дорога», «вода».
3. Придать объемным и фронтальным формам вспомогательный характер.
4. Выделить центр композиции.
5. Использовать человека для масштаба.

Размеры работы:

Подмакетник по наименьшей стороне не менее чем 400мм. Форма подмакетника определяется автором.

Материалы работы:

Белая бумага или тонкий картон, тонированная бумага (для создания «фона»), тонированное стекло или другая зеркальная поверхность для создания композиционного элемента «вода»

Требования к работе:

Пространственная композиция из четырех основных элементов соотнесенная по размеру с человеком

Описание работы:

В этом задании необходимо выполнить композицию, состоящую из условных элементов – фоновой поверхности, водной поверхности, трасс движения, объемных и фронтальных композиционных форм. Тематика композиции условно названа «Архитектурный парк». Это необходимо учитывать при определении масштаба форм, образующих композицию, и сомасштабности их с условным человеком. Композиция должна быть построена за счет использования членения основания, композиции трассировок, взаимосочетания элементов «фон» и «вода», единой композиции объемных и фронтальных составляющих.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 28. Организация пространства средствами конструирования на модульной основе.

1. Организация пространства средствами конструирования на модульной основе.
2. Организация экспозиционного – выставочного пространства

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета из геометрических форм на модульной основе (на базе одного объема – модуля конструировать сложные объемы с помощью которых организовать пространство на плоскости формата 40х40х20см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
4. Смонтировать рельеф на плоскости, высотой не более 20см. 40х40см.
5. Изучить основную и дополнительную литературу

Упражнение, формат 40х40х20см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [5; 7]

Тема 29. Организация экспозиционного – выставочного пространства в ограниченном объеме.

1. Особенности проектирования экспозиционно- выставочного пространства
2. Функциональные зоны
3. Организация и связь функциональных зон
4. Художественно- образное содержание
5. Организация среды, прилегающей к зданию

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета экспозиционного – выставочного пространства из геометрических форм на модульной основе (на базе одного объема – модуля конструировать оборудование (подиум, витрина, стенд, столик, установка) с помощью которых организовать пространство на плоскости) формата 50х50х20см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
4. Смонтировать макет на плоскости, высотой не более 20см. 50х50см. (М 1:20; 25).
5. Изучить основную и дополнительную литературу

Упражнение, формат 50х50х20см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника,

ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[1](#); [3](#); [8](#)]

РАЗДЕЛ VII. VII. ОБЪЕМНО- ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Тема 30. Виды композиций их выявление в дизайне. Роль контраста, цвета, и композиционных осей в ОПК.

1. Примеры использования различных видов композиций в дизайне.
2. Способы организации плоскости и пространства.
3. Роль контраста, цвета, и композиционных осей в ОПК.

Выполнить:

1. Анализ архитектурной композиции известного архитектурного произведения, согласно списку объектов, по вариантам. Работу оформить в виде реферата и презентации с иллюстративным материалом.

Список объектов:

- 1) Большой театр в Москве, архит. Росси К.И.
 - 2) Александрийский театр в Петербурге, архит. Росси К.И.
 - 3) Исаакиевский собор в Петербурге, архит. Монферран А.А.
 - 4) Биржа в Петербурге, архит. Тома де Томон.
 - 5) Казанский собор в Петербурге, архит. Воронихин А.Н.
 - 6) Адмиралтейство в Петербурге, архит. Захаров А.Д.
 - 7) Таврический дворец в Петербурге, архит. Старов И.Е.
 - 8) Дом Пашкова в Москве, архит. Баженов В.И.
 - 9) Дом Разумовского в Москве, архит. Баженов В.И.
 - 10) Храм Василия Блаженного в Москве, зодчие Барма и Постник
2. Изучить основную и дополнительную литературу

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 31. Структурная организация пространственных композиций, приемы выявления.

1. Разнообразие пространственных композиций.
2. Анализ, приемы выявления.
3. Методы построения. Примеры.

Выполнить:

1. Анализ архитектурной композиции известного архитектурного произведения, согласно списку объектов, по вариантам. Работу оформить в виде реферата и презентации с иллюстративным материалом.

Список объектов:

- 1) Большой театр в Москве, архит. Росси К.И.
 - 2) Александрийский театр в Петербурге, архит. Росси К.И.
 - 3) Исаакиевский собор в Петербурге, архит. Монферран А.А.
 - 4) Биржа в Петербурге, архит. Тома де Томон.
 - 5) Казанский собор в Петербурге, архит. Воронихин А.Н.
 - 6) Адмиралтейство в Петербурге, архит. Захаров А.Д.
 - 7) Таврический дворец в Петербурге, архит. Старов И.Е.
 - 8) Дом Пашкова в Москве, архит. Баженов В.И.
 - 9) Дом Разумовского в Москве, архит. Баженов В.И.
 - 10) Храм Василия Блаженного в Москве, зодчие Барма и Постник
2. Изучить основную и дополнительную литературу

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 32. Объемно - пространственная композиция художественно – образного содержания.

1. Художественный замысел в композиции.
2. Разные способы выражения художественного замысла.
3. Применение приема стилизации.
4. Цвето - тональное решение.

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета, пластика объемов решена согласно выбранной теме (цвето - пластический образ) с формат 40х40х20см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Покрасить пенопласт;
4. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
5. Смонтировать рельеф на плоскости, высотой не более 20см. 40х40см.
6. Изучить основную и дополнительную литературу

Упражнение, формат 40х40х20см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

Тема 33. Объемно - пространственная композиция на многоуровневой горизонтальной плоскости с решением цвето - пластического образа.

1. Работа с пространством.
2. Многоуровневая поверхность.
3. Способы организации поверхности.

Цели и задачи проекта: ознакомление студентов с методикой проектирования небольшого общественного - здания, выполняющего несложную функцию, на примере выставочного павильона.

Выполнить:

1. Анализ конкретной градостроительной ситуации;
2. Выбор тематики экспозиции выставочного павильона;
3. Разработка схемы функционального зонирования помещений и планировочного решения здания;
4. Построение и выявление объема выставочного павильона с учетом его взаимосвязи с окружающим пространством и спецификой экспозиции;
5. Цвето - тональное решение фасадов павильона с учетом его взаимосвязи с окружающим пространством и спецификой экспозиции.
6. Изучить основную и дополнительную литературу

Состав проекта:

- схема генерального плана участка - М 1:100, М 1:500;
- Фасады (главный и боковой)- М 1:100, М 1:200
- Планы этажей - М 1:100, М 1:200
- Разрез - М 1:100, М 1:200
- Перспектива, видовые точки
- Фрагмент интерьера (по желанию)

Проект выполняется в компьютерной или ручной графике на планшете форматом А1.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[1](#); [3](#); [8](#)]

РАЗДЕЛ VIII. АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Тема 34. Методика анализа композиционного решения. Отечественный и зарубежный опыт дизайнерских, архитектурных, градостроительных решений.

1. Отечественный и зарубежный опыт дизайнерских, архитектурных, градостроительных решений.
2. Методики анализа композиционных решений.

Выполнить:

1. Анализ композиционного решения отечественных градостроительных решений.
2. Анализ композиционного решения зарубежных градостроительных решений.
3. Анализ дизайнерских градостроительных решений.
4. Изучить основную и дополнительную литературу.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[2](#); [9](#); [11](#)]

Тема 35. Объемно – пространственные формы открытых пространственных ситуаций.

1. Особенности формирования открытых пространств.
2. Применяемые методы композиции. Примеры.
3. Метод составления мудборда (доски вдохновения) в подготовительной стадии работы над творческим проектом.

Выполнить:

1. Составление 2х вариантов мудборда (доски вдохновения) согласно темы дипломного проекта. Работа выполняется в технике коллажа, формат А-3.
2. Презентация мудбордов;
3. Выбор варианта и обоснование решения.
4. Изучить основную и дополнительную литературу

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература:[[4](#); [6](#); [10](#)]

Тема 36. Объемно – пространственная композиция (согласно темы дипломного проекта).

1. Применение знаний по ОПК в дипломном проектировании.
2. Метод составления мудборда (доски вдохновения) в подготовительной стадии работы над творческим проектом.

Выполнить:

1. Нарисовать эскиз макета объемно – пространственной композиции согласно выбранной теме в формате 50х50х20см;
2. Распустить пенопласт на пластины нужной толщины;
3. Покрасить пенопласт;

4. Сделать выкройки объемов из пенопласта;
5. Смонтировать рельеф на плоскости, высотой не более 20см. 50x50см.
6. Изучить основную и дополнительную литературу

Работа может также выполняться при помощи компьютерных программ 3-D моделирования

Упражнение формата 50x50x20см.

Термины: композиция, стилизация, трансформация, пропорция, цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета, гармония, авансцена, занавес, декорация, симультанизм, кулисы, падуга, рампа, колосники, эстетика, техническая эстетика, экспозиция, сцена, сценическая коробка, зонирование, текстура, дизайн, кабинет, рекреация, архитектурная деталь, строительно-монтажные работы, инсталляция, интерьер, экстерьер, стайлинг, декор, этика, аутентичность, копия, асимметрия, тектоника, ахроматические (бесцветные) цвета, бионика, динамика, комбинаторика, контраст, конструкция, кулисы, лаконизм, модуль, метр, масса, масштаб, нюанс, образ, орнаментика, предметная среда, раппорт, равновесие, рельеф, ритм, симметрия, трафарет.

Литература: [[5](#); [7](#)]

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ЗАЧЕТАМ

Проверка успеваемости и знаний студентов в 1,3,7 семестрах проводится в форме дифференцированного зачета. Для успешной сдачи дифференцированных зачетов студенты должны выполнить все задания за семестр, представить их на просмотр в течение семестра и к итоговой аттестации. Текущий контроль теоретических знаний проводится в течение семестра в виде устных опросов по темам.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ V СЕМЕСТР.

1. Назвать виды композиции.
2. Назвать композиционные средства.
3. Особенности восприятия композиции.
4. Эмоциональное воздействие композиции.
5. Связь композиции с психологией человека.
6. Масса формы в зрительном восприятии.
7. Свойства форм.
8. Законы организации плоскостной композиции.
9. Законы организации объемной композиции.
10. Объяснить, как мировоззрение влияет на выбор композиционных средств.
11. Какие композиционные средства применялись в архитектуре Древнего Египта? Как они были связаны с религией?
12. Что такое стиль?
13. Какие композиционные средства были характерны для архитектуры Древней Греции? Почему?
14. Какие композиционные средства предпочитались в Древнем Риме. Показать на примерах.
15. Роль композиции в организации архитектурного пространства.
16. Что такое фронтальная композиция?
17. Чем фронтальная композиция отличается от объемной?
18. Что такое глубинно-пространственная композиция?
19. Что такое тектоника?
20. Метрические и ритмические закономерности как средство выявления фронтальной композиции.
21. Закономерности построения объемной формы.
22. Геометрический вид объемной формы (точечный, линейный, пластинообразный).
23. Методы выявления и разрушения объемной формы.
24. Пространство. Основные закономерности и отличия глубинно-пространственной композиции.
25. Взаимодействие формы и пространства.
26. Структура и объем.
27. Открытая пространственная композиция.
28. Композиция замкнутого пространства.
29. Методы выявления глубинности пространства.
30. Методы визуальной корректировки физических параметров пространства

7.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ VIII СЕМЕСТР

1. Раскройте понятие композиции. Назовите признаки и особенности формальной композиции. Раскройте понятие композиционного равновесия. Перечислите средства достижения композиционного равновесия.
2. Раскройте один из важнейших законов художественного творчества - единство формы и содержания.
3. Перечислите графические изобразительные средства формообразования, раскройте их особенности, символическое и эмоционально-эстетическое значение
4. Раскройте сущность одной из основных закономерностей композиции - целостность. Перечислите основные условия достижения композиционной целостности формы. Охарактеризуйте понятие композиционного центра. Перечислите способы (средства) выявления композиционного центра.
5. Назовите основную черту симметричной композиции. Перечислите и охарактеризуйте виды симметрии. Укажите основные схемы симметричных построений композиции.
6. Поясните, каковы особенности создания и восприятия асимметричной композиции. Назовите способы решения проблемы уравновешенности в асимметричных композициях. Каковы закономерности гармонизации элементов асимметричной композиции?
7. Дайте понятие динамичности формы (композиции). Назовите факторы, определяющие динамичность композиции.
8. Дайте понятие статичности формы (композиции). Назовите особенности статичной композиции.
9. Дайте понятие «зрительной массы» в композиции. Назовите факторы, влияющие на зрительное восприятие массы.
10. Дайте понятие контраста. Как проявляется связь контраста с идейной сущностью произведения? Назовите варианты проявления контрастных отношений. Поясните, в чем заключаются сильные и слабые стороны контраста.
11. Дайте понятие нюанса. Назовите возможные проявления нюансной проработки формы. Раскройте, в чем заключается взаимообусловленность контраста и нюанса в гармоничной организации формы (композиции).
12. Дайте понятие метрического повтора, назовите его особенности. Приведите примеры использования метрического повтора. Перечислите варианты метрических рядов. Назовите условия, от которых зависит организующая роль метрического повтора.
13. Дайте понятие ритма, назовите главное отличие ритмического повтора от метрического. Каковы особенности психологии зрительного восприятия ритмических рядов? Перечислите известные вам варианты ритмических чередований. Какова роль ритмического чередования в выявлении динамичности композиции?
14. Раскройте понятие фактуры. Назовите условия зрительного восприятия фактуры.
15. Поясните, какова роль текстуры в выявлении эстетической особенности произведения. Охарактеризуйте особенности использования фактуры и текстуры как активных средств художественной выразительности.
16. Раскройте понятие комбинаторики. Особенности и возможности комбинаторики, как одного из принципов формообразования. Понятие модуля, особенности его разработки.
17. Перечислите виды комбинаторных элементов и методы комбинаторных построений. Поиск комбинаторного декоративного элемента на основе природного аналога.
18. Цвет в формообразовании объектов дизайна. Взаимосвязь цвета с формой и функциональными качествами предмета (объекта) в дизайне.

19. Дайте определение фактурных и нефактурных цветов. Назовите факторы, влияющие на восприятие фактурности цвета? Какие цвета являются выступающими, какие отступающими.
20. Раскройте понятия легких и тяжелых цветов. Объясните, в чем выражается заметность (броскость цвета). Охарактеризуйте разъединяющее и объединяющее действия цветов.
21. Дайте характеристику пропорции, как одному из важнейших «классических» средств гармонизации элементов композиции. Примеры пропорциональных отношений. Два подхода к пропорционированию объектов художественного проектирования.
22. Дайте понятие стилизации. Поясните роль стилизации как художественного метода формообразования. Опишите методику и процесс стилизации формы.
23. Охарактеризуйте понятие орнамента, его происхождение, художественную сущность.
24. Опишите основные формы организации орнаментов.
25. Перечислите виды орнаментов и обозначьте их особенности.
26. Назвать задачи выполнения композиционного анализа формы и перечислить этапы выполнения данной работы.
27. Раскрыть понятие проектного образа и его выражения в дизайн - форме. Факторы, влияющие на формирование проектного образа. Содержание проектного образа.
28. Раскрыть сущность морфологического анализа предметной формы
29. Раскрыть сущность анализа формообразующих приемов и действий.
30. Пояснить суть функционального анализа вещи. Дать понятия функциям: инструментальной, адаптивной, результативной, интегративной.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических работ, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Объемно-пространственная композиция, пропедевтика» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Объемно-пространственная композиция, пропедевтика» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- просмотр и обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам объемно-пространственной композиции и ее влиянию на процесс проектирования.

В рамках изучения дисциплины также предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, преподавателями профильных ВУЗов, мастер-классы экспертов и специалистов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач.
хорошо (4)		Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания.
удовлетворительно (3)		Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с.](#)
2. [Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика. — М. : КДУ, 2010. — 154 с.](#)
3. [Чинь Франсис Д. К. Архитектура : форма, пространство, композиция. — М. : АСТ : Астрель, 2005. — 418 с.](#)
4. [Смит Р. К. Перспектива. — М. : Кристина - новый век, 2002. — 48 с.](#)
5. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с.](#)
6. [Архитектурное черчение. — К. : Будівельник, 1980. — 90 с. : ил.](#)
7. [Степанов Н. Н. Цвет в интерьере. — К. : Вища школа, 1985. — 184 с.: ил.](#)
8. [Ткачев В. Н. Архитектурный дизайн : функциональные и художественные основы проектирования : учеб. пособие / В. Н. Ткачев. — М. : Архитектура-С, 2006. — 352 с.](#)
9. [Берман Д. Do good desing: как дизайнеры как изменить мир. — СПб : Символ-Плюс, 2011. — 208 с. : ил.](#)
10. [Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. — СПб : Питер, 2011. — 109 с. : ил. — 978-5-459-00277-5](#)
11. [Уайт Э. Архитектура : формы, конструкции, детали / Э. Уайт, Б. Робертсон ; пер. с англ. Е. Нетесовой. — М. : АСТ, 2011. — 112 с..](#)

Дополнительная литература

12. Голубева О. Л. Основы композиции. М. : Изобразительное искусство, 2001.
13. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции М. : .Искусство, 1971.
14. Степанов А.В., Мальгин В.И. Объёмно-пространственная композиция. М. : Стройиздат, 1993.
15. Ветрова И. Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству : учеб. пособие / И. Б. Ветрова. – М. : Ижица, 2004.
16. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МЗ ПРЕСС, 2005. – 367 с.
17. Устин В. Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве / В. Б. Устин. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 239 с.
18. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования.: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк., 2008 – 191 с.
19. Голубева О. Л. Основы композиции : учеб. пособие. - 2-е изд. – М.: Искусство, 2004.
20. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура-С, 2008.
21. Ланцов, А. Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. ArchiCAD 11 / А. Л. Ланцов –М.: ДМК Пресс, СПб.: Питер, 2008.
22. Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев , А. А., Кудинова . – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

23. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна / С. Михайлов, Л Кулеева – М. : Союз дизайнеров, 2002
24. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. – М.: Архитектура-С, 2009.
25. Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура: : учебн. пособие для вузов / А. В. Сычева. - 2-е изд., испр. –М. : ОНИКС 21 век, 2004.
26. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений архитектурного профиля / В. Т. Шимко. - М. : Архитектура-С, 2004.
27. Франсис, Д. К. Архитектура: форма, пространство, композиция / Д. К. Франсис..- М. : Астрель, 2005.
28. Краснобородкина, А.Г. Дизайн русского и западноевропейского модерна: компаративный подход / А. Г. Краснобородкина // Вопр. культурологии. - 2010. - № 10. - С.69-73.
29. Пиликина,Н.Н. Эстетическое восприятие и дизайн / Н. Н. Пиликина // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. - 2009. - № 4. - С.236-240.
30. Заева-Бурдонская, Е.А. Традиция в методике организации работы дизайнера среды / Е. А. Заева-Бурдонская // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2010. - № 3. - С.105-113.
31. Ганцева, Н. Мебельное искусство стиля ампира России и Франции / Н. Ганцева, А. Машакин // Юный художник. - 2012. - № 7. - С. 17-19.

Интернет-ресурсы

32. Архитектурно-художественная композиция. Сборник научно-методических трудов № 4 / . - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 204 с. - ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955>
33. Быстрова Т. Ю. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Быстрова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 80 с.-;То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311>
34. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В.Л. Глазычев. - М. : Европа, 2006. - 320 с. - ;То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829>
35. Лепская, Н.А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н.А. Лепская. - М. : Когито-Центр, 2013. - 172 с.- То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
36. Макарова, М.Н. Практическая перспектива. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.Н. Макарова. - М. : Академический проект, 2005. - 400 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221088>
37. Старикова, Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - М. : А-Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693> (26.02.2015)
38. Хамматова, В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века : учебное пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258806>
39. Цыганова, Л.Р. Отделочные материалы и композиции, применяемые в дизайне. Мозаика, фреска, витраж, сграффито : учебное пособие / Л.Р. Цыганова, Н.А. Мастерова,

Е.Б. Артемова. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2007. - 97 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142297>

40. Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды : учебное пособие / под ред. В.И. Кулайкин, Л.Д. Чайнова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. - 312 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59254>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (станки для рисования, чертежные инструменты, компьютеры).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и литература кафедры дизайна ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.