

ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систему знаний в области иллюстрирования и оформления различных видов печатной, электронной продукции или книги.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Общий курс композиции» относится к базовой части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Общий курс композиции» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись 1», «Искусство иллюстраций», «История отечественного искусства и культуры», «Рисунок 1», «Технология полиграфического производства», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэр)», «Производственная практика (пенэр)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись 1», «Живопись 2», «Искусство иллюстраций», «История зарубежной литературы», «История отечественного искусства и культуры», «История отечественной литературы», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Технология полиграфического производства», «Дизайн книги», «Дизайн уникальных изданий», «Иллюстрация», «Станковая графика», прохождения практик «Музейная практика», «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэр)», «Преддипломная практика», «Производственная практика (пенэр)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
- способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПК-17);
- способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства (ПСК-28);
- способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги (ПСК-34);
- способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в профессиональной деятельности при сборе информативного материала (ПСК-36);
- способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области искусства книги, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПСК-39);

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно- исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе (ПСК-45);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (ПСК-46);
- способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства и книгоиздания, художественного творчества в этих областях (ПСК-50).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- техники и технологии создания макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги;
- процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области искусства книги, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики;

уметь

- работать с современными компьютерными технологиями и программами в профессиональной деятельности при сборе информативного материала;
- создавать оригинал- макет будущего произведения печатной или электронной продукции или книги;

владеть

- навыками создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа;
- средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, искусства книги, печатной графики, эстампа.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 10,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 360 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 176 ч., СРС – 184 ч.),

распределение по семестрам – 1, 2, 3, 4, 5,

форма и место отчётности – зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр), аттестация с оценкой (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Общие понятия композиции..

Общее понятие о композиции. Структура композиции. Композиционный центр. Способы его передачи. Статика. Динамика. Принципы построения. Взаимосвязь плоскости с предметом формой. Симметрия. Асимметрия. Структура построения. Ритмы. Стилизация. Принцип упрощения. Декорирование.

Раздел 2. Основы типографики. Выразительные средства книги..

Выразительные средства набора. Выразительность компонентов набора. Цели, способы и области применения выразительных средств набора в современной книге. Фактура как элемент книжного искусства. Фактура в жизни и в искусстве. Книжные фактуры. Ритмическая структура книги. Книжный текст: метр и ритм. Книга в движении. Активно-динамический ритм. Пассивно- динамический ритм. Макет и ритмическая система.

Раздел 3. Художественная структура книги..

Композиция и архитектура книги. Книга – художественный ансамбль. Конструкция книжного блока. Пространство книги. Пространственный мир книги. Зрительная организация плоскости. Страницы и разворот Пропорции. Цветовой рельеф. Динамика книги. Динамика текста. Динамика изобразительного ряда.

Раздел 4. Основы книжного дела..

Основные виды печатной продукции и их особенности. Понятие о виде издания. Связь оформления с видом издания. Виды внешнего полиграфического оформления книги. Средства художественно-технического конструирования и оформления печатных изданий. Формат. Системы измерения в полиграфии. Типографская система измерений. Компьютеры и системы измерения в полиграфии. Полоса набора и поля. Способы расчета полосы набора. Модульная сетка. Виды и элементы книжного текста, и его оформление.

Раздел 5. Внутритекстовая рубрикация и ее роль в книге..

Рубрикация как деление произведения на составляющие его логически самостоятельные структурные части. Использование возможностей шрифта в выделении соподчиненности рубрик. Заголовки как один из приемов выявления соподчиненности рубрик. Оглавление как перечень рубрик книги и средство внутренней ориентировки. Колонэлементы.

Раздел 6. Способы рубрикации особыми страницами и их композиционная роль в книге..

Образно-композиционная характеристика начальной полосы. Образно-композиционная характеристика концевой полосы. Титульный лист-главная рубрика книги. Авантитул и шмуцтитул

6. Разработчик

Филимонова Анна Викторовна , доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.