

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 вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Общий курс композиции» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись», «Перспектива», «Рисунок».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись», «Рисунок», прохождения практики «Ознакомительная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1).

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 – 12,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 432 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 204 ч., СРС – 206 ч.),

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

форма и место отчётности – (5 семестр), зачёт (1 семестр), аттестация с оценкой (2 семестр), экзамен (3 семестр), аттестация с оценкой (4 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. Заголовок 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 , к.п.н, профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.