

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА»

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬСТВА

Б. Г. Миронов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 260901
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Чебоксары
2007

ГОС ВПО по направлению подготовки дипломированного специалиста 656100 Технология и конструирования изделий легкой промышленности утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации №194 от 23.03.2000 г.

Выписка из ГОС ВПО по дисциплине:

Основы композиции. Графика эскиза, пластика форм, свойства и средства композиции – симметрия, ассиметрия, тождество, нюанс, контраст, композиционный центр, масштабность, пропорции, ритм; цвет, свойства и гармония цвета в композиции.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса «Основы композиции» является приобретение теоретических знаний и практических навыков использования свойств и средств композиции в построении формы костюма; развитие художественного вкуса студентов; умения ориентироваться в вопросах стиля и моды.

Изучение дисциплины «Основы композиции» преследует решение следующих **задач**:

- изучение основных законов и правил композиции, пластики форм, графики эскиза, свойств и гармонии цвета;
- применение свойств и средств композиции в создании объемно-пространственной формы;
- изучение основ композиции, как средства гармонизации формы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с требованиями ГОС ВПО от 23.03.2000 г. к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по специальности 260901 Технология швейных изделий по дисциплине «Основы композиции» студент:

1. должен знать:

- теоретические основы курса, закономерности и правила композиции;
- пластику форм, пропорции и принципы членения форм модели;
- статику и динамику форм, понятие и виды ритма;

- симметрию и асимметрию в композиции;
- контраст и нюанс в композиции;
- компоненты композиции: силуэт, линии, фактура, декор, их роль в композиции;
- требования, предъявляемые к декоративному оформлению изделий, декоративные техники и приемы;
- зрительные иллюзии, корректировку формы линиями, цветом, рисунком;
- основные характеристики цвета и их свойства, понятие о колорите и психологии цвета

2. должен уметь:

- использовать законы и правила композиции при разработке моделей одежды;
- практически применять различные средства и компоненты композиции в создании целостного образа;
- корректировать различные типы фигур формой, линиями, цветом, рисунком ткани;
- использовать гармоничные сочетания цветов в разработке моделей одежды;
- анализировать и грамотно определять эстетические достоинства, композиционное равновесие и совершенство образца модели.

3. должен владеть:

- декоративными техниками и приемами, используемыми в оформлении одежды;
- средствами и компонентами композиции для создания целостного образа модели одежды;
- основами графики эскиза для более выразительного изображения моделей одежды.

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно растущих требований обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	6 семестр
---------------------------	--------------------	------------------

Общая трудоемкость	50	50
Аудиторные занятия	34	34
Лекции	10	10
Практические занятия		
Лабораторные работы	24	24
Самостоятельная работа	16	16
Курсовые работы/рефераты	–	–
Вид итогового контроля: экзамен/зачет		Экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Тематический план	Лекции	Лабораторные работы	Самостоятельная работа студентов
1	Композиция в окружающем мире. Понятие «композиция». Законы и правила композиции	2	2	2
2	Свойства и средства композиции	2	4	2
3	Компоненты композиции	2	6	4
4	Свойства и гармония цвета в композиции	2	6	4
5	Зрительные иллюзии в композиции	2	6	4
	итого	10	24	16

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. Введение. Определение понятия «композиция». Понятие о композиции как творческом процессе. Основные понятия и терминология в композиции. Виды композиции. Композиционный центр. Закон и правила композиции. Характеристика

основного закона композиции. Основные правила композиции. Основные свойства композиции. Понятие выразительности в композиции. Целостность и ее основные признаки. Законченность. Уравновешенность. Статика и динамика.

ТЕМА 2. Свойства и средства композиции – пропорции, масштабность, симметрия, асимметрия, ритм, контраст, нюанс. Понятие о пропорциях и принципах членения форм модели. Пропорции «золотого сечения». Отношение и динамика форм, ритм построения. Виды ритмической организации. Симметрия и асимметрия в композиции. Зеркальная симметрия, центрально-осевая, симметрия спирали. Масштабность, контраст цветовых тонов и фактуры. Контраст. Нюанс. Тожество.

ТЕМА 3. Компоненты композиции: силуэт, линии, фактура, декор. Сравнение силуэта с геометрическими фигурами, буквами, предметами и т.д. Основные силуэты (прямой, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий, овальный). Линии – конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные и их выявление через графику эскиза. Влияние линий на зрительное восприятие моделей. Использование тканей и материалов различных фактур. Фактура и текстура текстильных материалов. Виды фактур и их взаимодействие с формой одежды. Пластика форм. Роль декора в композиции. Требования, предъявляемые к декоративному оформлению одежды. Различные декоративные техники и приемы, используемые в costume.

ТЕМА 4. Свойства и гармония цвета в композиции. Классификация цветовых гармоний. Однотонные цветовые гармонии. Гармония родственных цветов и родственно-контрастных. Гармония равностороннего треугольника, прямоугольного и равностороннего треугольников. Гармония контрастных цветов.

ТЕМА 5. Зрительные иллюзии. Особенности зрительного восприятия. Определение понятия «восприятие» и «зрительные иллюзии». Восприятие глубины и удаленности предметов. Восприятие формы. Типы зрительных иллюзий. Иллюзии контраста и подравнивания. Иллюзии восприятия фигуры. Иллюзия отступления и выступания цветов. Иллюзия цветового контраста. Исправление отдельных дефектов фигуры с помощью иллюзий зрительного восприятия. Корректировка телосложения (формой, линиями, цветом и рисунком ткани).

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

№ п/п	№ раздела, темы дисциплины	Наименование лабораторных работ
1	Тема 1	Создание композиции силуэтных форм на основе геометрических фигур
2	Тема 2	Разработка и выполнение эскизов моделей одежды с использованием различных средств композиции (пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия)
3	Тема 3	Выполнение эскизов силуэтных форм, эскизов с элементами декора. Выполнение графических эквивалентов фактур
4	Тема 4	Составление цветовых композиций на гармонии: 1) однотоновых цветов; 2) родственных цветов; 3) родственно-контрастных цветов; 4) контрастных цветов
5	Тема 5	Выполнение заданий по визуальной коррекции различных типов фигур

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

1. Андросова, Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учебное пособие / Э. М. Андросова. – Челябинск : Издательский дом «Медиа-Принт», 2004. – 184 с.

2. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник для студ. ср. пр. уч. заведений / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 235 с. : ил., 16 цв. вкл.

3. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики / Т. О. Бердник. – Ростов н / Д : Феникс, 2001. – 320 с.

4. Гусейнов, Г. М. Композиция костюма / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова – М. : Академия, 2003. – 432 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Ермолаева, Л. П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека :

учебное пособие для студентов-дизайнеров / Л. П. Ермолаева. – М. : «Издательство Гном Д», 2001. – 120 с., ил.

2. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары : учебник для вузов. / Ф. М. Пармон. – М. : Легпром-бытиздат, 1997. – 318 с.

3. Современная энциклопедия. Мода и стиль / гл. ред. Володин В. А. – М. : Аванта +, 2002. – 480 с.

5.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронные лекции, компьютерная поддержка, графический материал, популярная и методическая литература, журналы мод.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

- оборудованный кабинет (специализированная аудитория, оргсредства);
- учебно-наглядные пособия: плакаты и примерные работы по темам занятий. В качестве методических материалов используются лучшие работы студентов, репродукции работ мастеров графического жанра, специальная литература, материалы преподавателя.
- техническое и программное обеспечение дисциплины: подиум для натур, драпировки. Кисти: колонок, нейлон, белка № 1-10; фломастер черный, перо, тушь, гуашь, бумага, карандаш, стакан для воды.

7. ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Дать определение композиции.
2. В чем сходство и различие понятий «одежда» и «костюм»?
3. В чем отличие понятий «мода» и «стиль»?

4. Основные элементы композиции, их краткая характеристика и примеры использования.
5. Каковы признаки целостности композиции?
6. В чем значение уравновешенности композиции?
7. Основные средства гармонизации композиции.
8. Принципы гармонической связи элементов композиции костюма и примеры их использования в композиции.
9. Что такое композиционный центр и какую роль в композиции он играет?
10. Отношения и пропорциональные закономерности в организации композиции.
11. Дать определение понятия «пропорция».
12. Как пропорции костюма связаны со строением фигуры человека?
13. Какие пропорции называются арифметическими?
14. Что такое иррациональные пропорции?
15. Какая пропорция называется «золотым сечением»?
16. Что такое масштабность?
17. Что определяет масштабность в композиции?
18. Что такое силуэт?
19. Виды силуэтов, их геометрическая форма.
20. Линии силуэта.
21. Перечислите элементы и средства композиции.
22. Что такое контраст?
23. Что такое тождество?
24. Что такое нюанс?
25. Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения в композиции?
26. Как может проявиться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, цветовом решении?
27. Какие виды контраста в костюме проявляются наиболее активно?
28. Что такое симметрия?
29. Как симметрия влияет на достижение равновесия в композиции?

30. Что такое асимметрия?
31. Какие виды симметрии и асимметрии существуют в природе и художественном творчестве?
32. Дать определение диссимметрии.
33. Чем нужно руководствоваться при выборе симметрии или асимметрии в композиции?
34. Что такое ритм?
35. Что такое метр?
36. Какие виды ритма существуют? Приведите примеры.
37. Виды ритмической согласованности элементов.
38. Как могут проявляться ритм или метр в композиции?
39. Дайте определение понятию «динамика».
40. Дайте определение понятию «статика».
41. Как характер конструктивных и конструктивно-декоративных линий членений влияет на статичность и динамичность композиции?
42. Как симметрия и асимметрия определяют статичность и динамичность композиции?
43. Что такое зрительные иллюзии?
44. Перечислите виды зрительных иллюзий.
45. Приведите примеры применения зрительных иллюзий.
46. Как воспринимаются предметы, в которых преобладают горизонтальные линии? Вертикальные линии?
47. Дать определение понятия «форма».
48. Какими элементами композиции характеризуется форма одежды?
49. Цвет-средство гармонизации костюма.
50. На какие группы делится все многообразие цветов?
51. Дать основные характеристики цвета.
52. Эмоциональное воздействие цвета.
53. Характеристика хроматических и ахроматических цветов.

54. Основные группы гармонических сочетаний цветов.

55. Перечислить виды зрительных иллюзий при восприятии цветов.

56. Что такое фактура поверхности?

57. Влияние фактуры на восприятие формы одежды.

58. Значение фактуры в композиции костюма.

59. Влияние отделки различного вида на формы одежды.

60. Компоненты композиции.

61. Роль декора в композиции.

62. Требования, предъявляемые к декоративному оформлению одежды.

63. Различные декоративные техники и приемы, используемые.

64. Корректировка телосложения (формой, линиями, цветом и рисунком ткани).

65. Функции костюма и моды.

66. Характеристика основного закона композиции.

67. Основные правила композиции.

68. Основные свойства композиции.

69. Понятие выразительности в композиции.

70. Целостность и ее основные признаки. Законченность. Уравновешенность.

71. Средства композиции.

72. Разнообразие стилевой направленности современного костюма.

7.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные правила композиции.

2. Основные свойства композиции.

3. Средства композиции.

4. Основные элементы композиции, их краткая характеристика и примеры использования.

5. Разнообразие стилевой направленности современного костюма.
6. Что такое композиционный центр и какую роль в композиции он играет?
7. Дать определение понятия «пропорция».
8. Какая пропорция называется «золотым сечением»?
9. Что такое масштабность?
10. Виды силуэтов, их геометрическая форма.
11. Перечислите элементы и средства композиции.
12. Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения в композиции?
13. Как может проявиться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, цветовом решении?
14. Что такое симметрия?
15. Что такое асимметрия?
16. Чем нужно руководствоваться при выборе симметрии или асимметрии в композиции?
17. Что такое ритм? Виды ритмической согласованности элементов.
18. Что такое метр? Как могут проявляться ритм или метр в композиции?
19. Дайте определение понятию «динамика».
20. Дайте определение понятию «статика».
21. Что такое зрительные иллюзии?
22. Перечислите виды зрительных иллюзий.
23. Дать определение понятия «форма одежды».
24. На какие группы делится все многообразие цветов?
25. Дать основные характеристики цвета.
26. Характеристика хроматических и ахроматических цветов.
27. Основные группы гармонических сочетаний цветов.
28. Что такое фактура поверхности?
29. Значение фактуры в композиции.

30. Влияние отделки различного вида на формы одежды.

31. Компоненты композиции.

32. Роль декора в композиции.

33. Требования, предъявляемые к декоративному оформлению одежды.

34. Корректировка телосложения (формой, линиями, цветом и рисунком ткани).

7.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ

– учебным планом курсовая работа не предусмотрена

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы композиции» относится к блоку специальных дисциплин основной образовательной программы. Изучение дисциплины базируется на знаниях по изобразительному искусству, рисунку. Полученные знания используются на занятиях по конструированию одежды, истории костюма, дизайн костюма, конструированию и моделированию одежды.

В процессе изучения курса «Основы композиции» студенты выполняют домашние задания по темам, которые соответствуют темам аудиторных занятий. В аудитории студенты работают над эскизами – поисками композиционных решений. Совместно с преподавателем происходит обсуждение и отбор наиболее удачного варианта эскиза. Задания лабораторных работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков разработки композиции костюма.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Технология швейных изделий».

Программу составил:

Голованева О. И., канд. пед. наук, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

Программа утверждена на заседании кафедры технологии и предпринимательства от 8. *сентября* 200*6* г., протокол № *10*.

Заведующий кафедрой А.А. Флегентов