

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

сборник учебно-методических материалов

для специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Васильева Н.А.

Объемно-пространственная композиция интерьера: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 Монументально декоративное искусство. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 17 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

©Васильева Н.А., составление

1	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
	Тема 1. Архитектурная композиция в интерьере.	4
	Тема 2. Структура объемно-пространственной композиции.	4
	Тема 3. Классификация композиций: открытые, частично-ограниченные, закрытые пространства.	5
	Тема 4. Фронтальная, объемная, объемно-пространственная композиции	5
	Тема 5. Горизонтальные элементы, формирующие пространство.	6
	Тема 6. Вертикальные линейные элементы. Единичная вертикальная плоскость.	6
	Тема 7. Угловая конфигурация плоскостей. Параллельные плоскости.	7
	Тема 8. U-образная конфигурация плоскостей. Четыре плоскости. Замкнутое пространство.	7
	Тема 9. Проемы в элементах, формирующих пространство.	8
	Тема 10. Идея и тема в архитектурно-художественной композиции интерьера.	8
	Тема 11. Понятие стиля как композиционной и образной системы в интерьере.	8
	Тема 12. Формальные и художественно-образные средства архитектурной композиции	9
	Тема 13. Целостность и соподчиненность, динамичность, статичность, симметрия/асимметрия, цвет и свет, текстура и фактура	10
	Тема 14. Художественный образ и прообраз.	10
	Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины	10
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	12
	Задание № 1. ОПК. Объемная композиция.	13
	Задание № 2. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе горизонтальных элементов.	13
	Задание № 3. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе вертикальных элементов.	13
	Задание № 4. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе угловой и параллельной конфигурации плоскостей.	14
	Задание № 5. Тематическая композиция.	14
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	15

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Курс лекций предусмотрен рабочей программой дисциплины «Объемно-пространственная композиция интерьера», изучаемой во втором семестре.

Раздел 1: Понятие объемно-пространственной композиции в художественном проектировании интерьера.

Тема 1. Архитектурная композиция в интерьере.

План лекции:

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание композиционной деятельности в дизайне.
3. Виды композиционной деятельности в дизайне.

Цели и задачи лекции: осознание понятия «архитектурная композиция», понимание дифференциации задач композиционной деятельности в искусстве и дизайне.

Ключевые вопросы:

Архитектурная композиция как соотношение и взаимное расположение частей, образующих одно целое.

Архитектурная композиция в искусстве как эстетически оправданная, художественно выразительная система форм, целенаправленно вызывающую у зрителя (читателя, слушателя) определенную, задуманную автором эмоциональную реакцию.

Архитектурная композиция в дизайне как органичное единство, воспринимаемых потребителем эмоциональных и прагматических впечатлений, характеризующих проектную деятельность в дизайне.

Виды архитектурной композиционной деятельности в дизайне:

- композиция функциональных действий (процессы) призвана формировать последовательности деятельности потребителя;
- композиция пространственной основы объекта проектирования в дизайне призвана реализовать смысл процессов деятельности в той или иной пространственной форме;
- композиция предметных форм реализует процессы жизнедеятельности в ее предметном воплощении.

Содержание архитектурной композиции в дизайне: функциональная и образная природа формы объектов дизайна.

Дизайн как аналитическая и синтетическая деятельность. Место архитектурной композиции в проектном творчестве. Композиция как основа процесса формообразования в дизайне.

Тема 2. Структура объемно-пространственной композиции

План лекции:

1. Понятие объемно-пространственной композиции в интерьере.
2. Объект и предмет проектной и композиционной деятельности в интерьере.
3. Структура объемно-пространственной композиции в интерьере.

Цели и задачи лекции: знакомство с принципами и понятием объемно-пространственной композиции в интерьере, изучение структурных компонентов объемно-пространственной композиции в интерьере.

Ключевые вопросы:

Понимание объемно-пространственной композиции в интерьере как единства функциональных и образных основ жизнедеятельности.

Последовательность эстетического освоения визуального комплекса объемно-пространственной композиции в интерьере:

- эмоционально-психологическое восприятие индивидуальных форм объемов и пространств, образующих интерьер;
- видение объемно-пространственной композиции интерьера как связной системы этих форм;

– сопоставление эмоционального содержания тех же форм по отдельности и всех вместе как основы общего смысла композиции. Композиция в интерьере осуществляется на основе синтеза трех самостоятельных структур, каждая со своей спецификой формирования: «архитектурная» (пространственная) часть, «дизайнерская» часть (предметное наполнение) и «процессуальная композиция».

Раздел 2: Классификация объемно-пространственных композиций

Тема 3. Классификация композиций

План лекции:

1. Понятие «тектоника» в дизайне и архитектуре.
2. Объемно пространственная структура объектов дизайна.
3. Открытые, частично-ограниченные, закрытые пространства.

Цели и задачи лекции: изучение классификации композиции, тектонических основ пространственных искусств и дизайна, понимание тектонических характеристик формы и типов объемно-пространственных структур в дизайне.

Ключевые вопросы:

Изобразительность формы в искусстве и выразительность формы объектов дизайна. Тектоника – базовая категория пространственных искусств. Тектоника в дизайне как зримое отражение в форме работы конструкции и организации материала. Тектоника как «правдивость» и «искренность» формы в дизайне.

Анализ тектонических характеристик на примере объектов интерьеров и архитектуры (*прочность, хрупкость, устойчивость, равновесие, напряжение (упругость, сжатие, натяжение), тяжесть, легкость*).

Объемно-пространственная структура объектов дизайна как взаимодействие объема и пространства. Типология ОПС, где ведущей является объемная основа:

- относительно просто организованные моноблочные структуры со скрытым механизмом, размещенным в корпусе;
- с открытыми техническими структурами действующих механизмов или несущих конструкций;
- объемно-пространственные структуры, сочетающие в себе элементы первой и второй групп.

Типология ОПС, где главенствующим признаком служит пространственная основа:

- открытые структуры (неограниченные);
- частично ограниченные структуры;
- замкнутые структуры.

Характеристики объемно пространственных структур: открытые, частично-ограниченные, закрытые пространства (анализ на примере объектов интерьера и архитектуры).

Тема 4. Фронтальная, объемная, объемно-пространственная композиции

План лекции:

1. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.
2. Фронтальная композиция
3. Объемная композиция
4. Объемно-пространственная композиция

Цели и задачи лекции: овладение базовыми понятиями объемно-пространственной композиции «пространство», «объем», «плоскость». Развитие композиционных способностей и пространственного мышления, эмоционального восприятия пространственных, объемных и плоскостных форм.

Ключевые вопросы:

Объемно-пространственная композиция как система материальных форм и пространства. Пространство: конфигурация, размеры, «техмерность»/ «четырёхмерность»

пространства. Способы организации пространства: неограниченное (открытое) пространство; ограниченное пространство (частично/ полностью ограниченные). Психологическое воздействие разных типов пространств. Взаимосвязь пространств открытых, полузамкнутых и замкнутых в обеспечении единства и целостности архитектурной среды. Анализ на примере объектов интерьера и архитектуры.

Фронтальная композиция: фиксированность точки восприятия, «плоскостной» характер; способы организации фронтальных композиций; психологические особенности восприятия. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Объемная композиция: специфика динамики восприятия; «трехмерность» формы; средства композиционного формообразования. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Объемно-пространственная композиция: объемные тела как элемент объемно-пространственной композиции. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Тема 5. Горизонтальные элементы, формирующие пространство.

План лекции:

1. Базовая плоскость.
2. Повышенная базовая плоскость.
3. Заглубленная базовая плоскость.
4. Надземная плоскость.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе горизонтальных элементов. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Базовая плоскость: конфигурация и пространственные характеристики; роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе базовой горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Повышенная базовая плоскость: пространственные характеристики и особенности восприятия; границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе повышенной горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Заглубленная базовая плоскость: характеристики пространственного поля; границы поля, визуальная непрерывность и образование пространственного объема. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений, пластической проработке в формировании композиций на основе повышенной горизонтальной плоскости. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Надземная плоскость: психология восприятия; формирование пространственного объема между надземной плоскостью и поверхностью земли; особенность границ пространственного поля и моделирование пространственных объемов; взаимодействие с повышенной и заглубленной базовой плоскостью. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Тема 6. Вертикальные линейные элементы. Единичная вертикальная плоскость.

План лекции:

1. Вертикальные линейные элементы.
2. Единичная вертикальная плоскость.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе вертикальных линейных элементов. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Понятие о вертикальных элементах, формирующих пространство. Вертикальные линейные элементы: единичный элемент как пространственная доминанта; два линейных элемента – особенность психологии восприятия; три и более элементов – расположение в пространстве и особенность психологии восприятия. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Единичная вертикальная плоскость: характеристики пространственного поля; границы поля; Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений, пластической проработке в формировании композиций на основе единичной вертикальной плоскости. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Тема 7. Угловая конфигурация плоскостей. Параллельные плоскости.

План лекции:

1. Угловая конфигурация плоскостей.
2. Параллельные плоскости.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе угловой конфигурации и параллельных плоскостей. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Угловая конфигурация плоскостей. Пространственные характеристики и динамика восприятия. Границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе углового расположения плоскостей. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Параллельные плоскости. Пространственные характеристики и пространственная ориентация. Границы поля и визуальная непрерывность; нарушение визуального и пространственного единства. Равенство и отличие пространственных характеристик вертикальных параллельных плоскостей: пара параллельных внутренних стен здания; уличное пространство между противоположными фасадами зданий; павильон или галерея, оформленные колоннадой; аллея или променада, окаймленные деревьями или изгородью; естественная топография ландшафта. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе параллельных плоскостей. Анализ на графических моделях на примере объектов интерьера и архитектуры.

Тема 8. U-образная конфигурация плоскостей. Четыре плоскости. Замкнутое пространство.

План лекции:

1. U-образная конфигурация плоскостей.
2. Четыре плоскости. Замкнутое пространство.

Цели и задачи лекции: изучение теоретических основ построения объемно-пространственной композиции на основе U-образной конфигурации и четырех плоскостей. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

U-образная конфигурация плоскостей: особенность пространственного поля, динамика восприятия (вход, центр, периферия); связь с окружением. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании объемно-пространственной композиции. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов интерьера и архитектуры.

Четыре плоскости – ведущий тип пространственной организации в архитектуре. Характер замкнутости пространственной композиции, пространственной конфигурации. Роль цвета, фактуры, пропорциональных отношений в формировании композиций на основе четырех вертикальных плоскостей. Взаимодействие вертикальных и горизонтальных

плоскостей. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов интерьера и архитектуры

Тема 9. Проемы в элементах, формирующих пространство.

План лекции:

1. Художественные методы решения проектных задач.
2. Проемы в элементах, формирующих пространство.

Цели и задачи лекции: изучение художественных методов решения проектных задач и теоретических основ построения объемно-пространственной композиции. Развитие пространственного мышления.

Ключевые вопросы:

Проемы в элементах, формирующих пространство. Классификация проемов в элементах, формирующих пространство: проемы в плоскости; проемы в углах; проемы между плоскостями. Анализ на графических моделях. Примеры и анализ объектов интерьера и архитектуры.

Тема 10. Идея и тема в архитектурно-художественной композиции интерьера.

План лекции:

1. Понятие идеи и темы в архитектурно-художественной композиции интерьера.
2. Назначение объекта.
3. Природная и архитектурная среда.
4. Материально-технические возможности.

Цели и задачи лекции: овладение понятием «формообразующие факторы» в дизайне, осознание объекта композиционного формообразования в системе задач на проектирование. Развитие способности целостно видеть взаимодействие функциональных, композиционных решений в дизайне.

Ключевые вопросы:

Понятие «факторы» формообразования, фактор как условие существования формы в дизайне. Принцип выделения формообразующих факторов в дизайне.

Назначение объекта: функциональные и утилитарные требования, эстетические социально-нравственные потребности. Проблема функции и формы, утилитарно-прагматического и эстетического, социально-нравственного и маргинального в дизайне. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Природная и архитектурная среда как условие постановки задач на композиционное формообразование. Понятие образности природного и предметного мира. Художественно-образное содержание архитектуры. Стиля как выражение единства композиционной, художественно-образной и тектонической систем. Принципы классификации объектов архитектурной и предметной среды. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Роль материально-технических факторов на возможности композиционного формообразования. Воплощение конструкции и технологических возможностей материала в форме – «правдивость формы». Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Тема 11. Понятие стиля как композиционной и образной системы в интерьере.

План лекции:

1. Понятие стиля.
2. Целостность формы в дизайне.
3. Соподчиненность элементов формы.
3. Композиционное равновесие.

Цели и задачи лекции: освоение понятия стиля как композиционной и образной системы в интерьере. Умение находить причинно-следственные связи целостности и соподчиненности элементов формы в дизайне. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Целостность как единство содержания и формы. Целостность формы как упорядоченная система элементов (одним элементом, множеством). Целостность и соподчиненность следствие с причиной: причина – *соподчиненность* – следствие – *целостность*.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере условных моделей: взаимодействие элементов и их пространственные связи.

Анализ целостности и соподчиненности ОПС на примере объектов интерьера и архитектуры.

Психологические основы восприятия целостности формы. Композиционное равновесие формы как ощущение физической и зрительной устойчивости ОПС, безопасности, надежности, эстетическое чувство гармонии.

Физико-биологические основы формирования чувства композиционного равновесия объектов предметного мира. Предметно-пространственная среда и кинестетический аппарат человека.

Тема 12. Формальные и художественно-образные средства архитектурной композиции.

План лекции:

1. Формальные средства архитектурной композиции
2. Художественно-образные средства архитектурной композиции

Цели и задачи лекции: изучение формальных и художественно-образных средств архитектурной композиции: средств композиции «пропорции и пропорционирование», «масштаб и масштабность». Развитие способности пользоваться средствами композиции в процессе создания объектов с заданными свойствами.

Ключевые вопросы:

Понятия «пропорции и пропорционирование». Пропорции – классические средства композиции. Принцип подобия и пропорционирования. «Магический» треугольник египтян и построение пропорциональных отношений. «Золотое сечение» и ряд Фибоначчи. Рациональные и иррациональные пропорциональные отношения: арифметическая, геометрическая прогрессия, «живой квадрат».

Теории пропорций: «Золотое сечение», «Классические ордера», «Теории эпохи Ренессанса», «Модульорле Корбюзье», «Кен», «Антропометрия». Анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.

Масштаб и масштабность – основные понятия архитектурно-дизайнерского творчества.

Масштаб как объемно-пространственная характеристика формы: указатели масштаба, приведение к масштабу на основе пропорциональных отношений. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Масштабность как психологическое и художественно образное понятие.

Современные тенденции использования масштаба и масштабности как средств композиционного формообразования. Визуальная и функциональная самостоятельность предметного наполнения, и проблема гипертрофии его композиционной роли в некоторых типах среды (реклама в торговых центрах, мебель в жилом интерьере и пр.).

«Безмасштабность» решений пространственной основы среды (зеркальные, лишенные деталей стены, отказ в архитектуре от «указателей масштаба», нарочитая сбивка масштаба в деталях). Чрезмерно крупный масштаб отдельных сложившихся «городских интерьеров» и его членение частым ритмом оборудования, благоустройства, вплоть до отказа от общей композиционной структуры изначальных пространственных ситуаций. Эксплуатационная динамичность среды обуславливает необходимость периодической либо необратимой перемены ее масштабных характеристик. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Тема 13. Целостность и соподчиненность, динамичность, статичность, симметрия/асимметрия, цвет и свет, текстура и фактура.

План лекции:

1. Целостность и соподчиненность
2. Динамичность и статичность.
3. Симметрия и асимметрия.
4. Цвет и свет
5. Текстура и фактура

Цели и задачи лекции: освоение понятий композиции «симметрия», «асимметрия», «динамичность», «статичность» формы в дизайне интерьера. Развитие способности эмоционально-чувственного восприятия объектов дизайна.

Ключевые вопросы:

Симметрия, асимметрия, цвет и свет, текстура и фактура, динамичность, статичность как свойства формы и средства ее организации в дизайне.

Симметрия ОПС понятие и виды: центрально-осевая, поворотная зеркальная симметрия, винтовая, переносная. Пространственный эффект различных видов симметрии: анализ на примерах объектов предметного, средового дизайна и архитектуры.

Дисимметрия как частный случай симметрии, пространственный эффект. Примеры и анализ объектов интерьера и архитектуры.

Асимметрия как объективное композиционное свойство. Психологический и пространственный эффект ассиметричных ОПС. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Динамичность, статичность формы в дизайне. Эмоциональное воздействие, Особенность пространственного восприятия динамичных и статичных ОПС. Символический смысл динамичных и статичных форм в архитектуре и дизайне. Анализ на примерах объектов интерьера и архитектуры.

Тема 14. Художественный образ и прообраз.

План лекции:

1. Художественные методы решения проектных задач. Композиционный анализ формы.
2. Принципы эстетической оценки объектов дизайна.

Цели и задачи лекции: формирование методологических и методических знаний о процессе проектирования в дизайне; понимание принципов эстетической оценки объектов дизайна, развитие рефлексивного мышления.

Ключевые вопросы:

Процесс проектирования в дизайне как разрешение проблемной ситуации. Особенность задания условий на решение проектной проблемы. Процесс перевода проблемы в задачи на проектирование.

Стадии решения проектной проблемы: предпроектное исследование, проектный поиск, стадия разработки, стадия завершения и презентации. Методика организации проектных действий. Цели и задачи проектных стадий.

Возможности художественно-образных графических средств анализа и синтеза формы. Принципы композиционного анализа формы (морфология и детерминация формы).

Эстетическая оценка формы: тектоника формы и объемно-пространственная структура; композиционные свойства и их соответствие проектным задачам; композиционные средства и формообразующие факторы; единство содержания и формы; новизна или новое видение проектной проблемы. Примеры и анализ объектов интерьера и архитектуры.

Контрольные вопросы по теоретическому курсу дисциплины

1. Природная и архитектурная среда – формообразующие факторы архитектурно-художественной композиции.

2. Материально-технические возможности – как условие композиционного построения формы.
3. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.
4. Объемные тела – элементы объемно-пространственной композиции.
5. Поверхности – элементы объемно-пространственной композиции.
6. Фронтальная композиция как вид объемно-пространственной композиции.
7. Объемная композиция как вид объемно-пространственной композиции
8. Глубинно-пространственная композиция как вид объемно-пространственной композиции.
9. Базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
10. Повышенная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
11. Заглубленная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.
12. Надземная плоскость в объемно-пространственной композиции.
13. Роль вертикальных линейных элементов в формировании пространства.
14. Единичная вертикальная плоскость в композиционной организации пространства.
15. Угловая конфигурация плоскостей в глубинно-пространственной композиции.
16. Параллельные плоскости в объемно-пространственной композиции.
17. U-образная конфигурация плоскостей в формировании глубинно-пространственной композиции.
18. Четыре плоскости. Замкнутое пространство его характеристики.
19. Композиционное значение проемов в элементах, формирующих пространство.
20. Понятия «идея», «тема», «образ» в архитектурно-художественной композиции.
21. Раскрыть понятия «дух места», «дух времени» их роль в решении композиционных задач.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия – это занятия, проводимые в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта при решении определенных проектных задач.

В ходе практических занятий формируются композиционные способности студентов, составляющие основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственное мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, а также способности к конструированию, колористические способности и т.п. Специальные и общие свойства личности развиваются при приобретении практических умений. Таких как: умения анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

В композиционных заданиях, можно выделить два основных типа:

- задания, в условиях которых содержится предписание следовать определенному способу получения композиции (предписываются те ли иные конкретные действия);
- задания, в условиях которых содержится характеристика композиции, ограничиваются формальные средства, определяющие образ искомой композиции.

Особняком стоит третий тип упражнений, носящих «нетворческий», а аналитический характер. В них содержится требование не придумать собственную композицию, а провести композиционный анализ уже готовой композиции.

В ходе освоения дисциплины предусмотрены такие формы работы как поисково-проблемные работы и творческие задания.

В основе поисково-проблемных работ конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач. Они представлены как проблемное поле, ограниченное теми или свойствами и средствами композиции, которые необходимо решать системно для достижения оптимального результата. Например, «Виды композиции: Фронтальная композиция. Объемная композиция. Глубинно-пространственная композиция», «Вертикальные и горизонтальные элементы организации интерьерных пространств» и др.

Творческие задания требуют в процессе выполнения не простого воспроизводства информации, а ее интерпретации, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу профессиональной подготовки дизайнеров. Неизвестность ответа и поиск собственного «правильного» решения, основанного на своем личном опыте, или своего коллеги, позволяют создать основание для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса. Творческие задания, относятся к плохо структурированным проблемам, т.е. не имеют однозначного «правильного» ответа. Однако это не значит, что их выполнение строится на спонтанности действий или ожидании творческого озарения, поэтому необходимо понимать, что творчество дизайнера – это работа. Методика решения творческих задач предполагает определенную последовательность действий: исследование проблемы, концептуализация проблемы, решение. В деятельности студентов-дизайнеров эта последовательность действий конкретизируется в изобразительно-графической и теоретической форме.

При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Задание 1. ОПК. Объемная композиция.

Цель: освоение понятий «тектоника» и «объемно-пространственная структура», а также пластических и выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача: раскрытие тектонических возможностей материала, выразительность композиционного решения.

Последовательность выполнения.

При помощи соединения линейных элементов в трехмерном измерении создать объемную композицию, обладающую выразительными тектоническими характеристиками. Например: «легкость», «напряжение», «сжатие», «упругость», «хрупкость» и т.д. Для прочности макета необходимо, чтобы элементы были жесткими, поэтому макет выполняется из линейных элементов в виде уголков или «п»-образных элементов.

Предварительно выполняется серия эскизов на бумаге. Затем выполняется черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, подбор фактуры, цвета, а затем выполняется макет в чистовом варианте.

Линейные элементы врезаются друг в друга и подмакетник и фиксируются клеем. Подмакетник выполняется из листа ватмана или картона, возможно цветное решение. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

Материалы: картон, ватман.

Техника: макетирование.

Задание № 2. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе горизонтальных элементов.

Цель: освоение понятий «глубинно-пространственная композиция», а также пластических и выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача: раскрытие тектонических возможностей материала, выразительность композиционного решения.

Последовательность выполнения.

При помощи соединения линейных элементов в трехмерном измерении создать объемную глубинно-пространственную композицию на основе горизонтальных элементов, обладающую выразительными тектоническими характеристиками. Например: «легкость», «напряжение», «сжатие», «упругость», «хрупкость» и т.д. Для прочности макета необходимо, чтобы элементы были жесткими, поэтому макет выполняется из линейных элементов в виде уголков или «п»-образных элементов.

Предварительно выполняется серия эскизов на бумаге. Затем выполняется черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, подбор фактуры, цвета, а затем выполняется макет в чистовом варианте.

Линейные элементы врезаются друг в друга и подмакетник и фиксируются клеем. Подмакетник выполняется из листа ватмана или картона, возможно цветное решение. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

Материалы: картон, ватман. *Техника:* макетирование.

Задание № 3. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе вертикальных элементов.

Цель: освоение понятий «глубинно-пространственная композиция», а также пластических и выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача: раскрытие тектонических возможностей материала, выразительность композиционного решения.

Последовательность выполнения.

При помощи соединения линейных элементов в трехмерном измерении создать

объемную глубинно-пространственную композицию на основе вертикальных элементов, обладающую выразительными тектоническими характеристиками. Например: «легкость», «напряжение», «сжатие», «упругость», «хрупкость» и т.д. Для прочности макета необходимо, чтобы элементы были жесткими, поэтому макет выполняется из линейных элементов в виде уголков или «п»-образных элементов.

Предварительно выполняется серия эскизов на бумаге. Затем выполняется черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, подбор фактуры, цвета, а затем выполняется макет в чистовом варианте.

Линейные элементы врезаются друг в друга и подмакетник и фиксируются клеем. Подмакетник выполняется из листа ватмана или картона, возможно цветное решение. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

Материалы: картон, ватман.

Техника: макетирование.

Задание № 4. Глубинно-пространственная композиция на основе угловой и параллельной конфигурации плоскостей.

Цель: освоение понятий «глубинно-пространственная композиция», а также пластических и выразительных возможностей материала (бумаги).

Задача: раскрытие тектонических возможностей материала, выразительность композиционного решения.

Последовательность выполнения.

При помощи соединения линейных элементов в трехмерном измерении создать объемную глубинно-пространственную композицию на основе угловой и параллельной конфигурации плоскостей, обладающую выразительными тектоническими характеристиками. Например: «легкость», «напряжение», «сжатие», «упругость», «хрупкость» и т.д. Для прочности макета необходимо, чтобы элементы были жесткими, поэтому макет выполняется из линейных элементов в виде уголков или «п»-образных элементов.

Предварительно выполняется серия эскизов на бумаге. Затем выполняется черновой макет, в котором решаются все композиционные задачи, подбор фактуры, цвета, а затем выполняется макет в чистовом варианте.

Линейные элементы врезаются друг в друга и подмакетник и фиксируются клеем. Подмакетник выполняется из листа ватмана или картона, возможно цветное решение. Размер подмакетника должен соответствовать величине макета.

Материалы: картон, ватман.

Техника: макетирование.

Задание № 5. Тематическая композиция. «Построение и выявление пространственной композиции мебели в интерьере».

Цель: Изучить методы построения и выявления пространственной композиции.

Задача: выполнить творческую интерпретацию интерьера квартиры или загородного дома.

Последовательность выполнения. Выполнить условную копию интерьера, в которой ее структура и цветовое решение имеют обобщенный характер, и композиция сводится к сочетанию локальных цветов.

Максимальное обобщение и абстрагирование от изобразительного начала, формализация и выражение композиционного строя произведения в линейном каркасе условной копии.

Расположить образцы подачи фактур материалов на планшете. Дать анализ количественных соотношений цветовых групп и цветовой гармонии.

Материалы: картон, ватман, гуашь.

Техника: макетирование, цветная графика.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Существенной задачей начального обучения является развитие профессиональной зоркости дизайнера, умения видеть в объекте характерные черты, умения давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе проектную задачу как ориентир деятельности, «видеть» основу решения замысла прежде, чем начинается работа. Это особенно важно для развития целенаправленности действий.

Развитие художественно-проектных представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Содержание пропедевтической подготовки определяет комплекс знаний и умений, необходимых дизайнеру как фундамент для овладения деятельностью. Основу его составляют: изучение видов композиции, принципов и закономерностей формообразования в дизайне, свойств формы (геометрический вид, величина, масса, положение в пространстве, светотень, цвет); средств выявления формы и пространства (ритм, тектоника, пропорции, масштаб и масштабность, контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, статика – динамика); семантика формы.

В ходе изучения содержания курса должны развиваться композиционные способности студентов, свойства личности, составляющие структурную основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственной мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, способности к морфологическому и семантическому конструированию.

Специальные и общие свойства личности развиваются при приобретении практических умений. Таких как: умения анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

Развитие художественно-пластических представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Самостоятельная работа направлена на развитие и формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций. Студент должен знать основные виды композиции в дизайне интерьера и их слагаемые, особенности художественного восприятия объектов дизайна, закономерности и средства гармонизации композиционных решений в объемно-пространственной композиции интерьера; уметь применять знания, полученные в пропедевтическом курсе в проектировании объектов и систем дизайна интерьера; анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; создавать выразительные композиции в соответствии с заданными свойствами, а также давать им художественную и эстетическую оценку; владеть пространственно-образным мышлением, художественным воображением, графическими и макетными навыками композиционного формообразования, принципами стилизации формы.

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление практических и творческих работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

При работе с учебной литературой изучение каждой темы следует начинать с усвоения теоретического материала, используя при этом конспект лекций, учебники, учебно-методическую и справочную литературу, интернет-ресурсы. В процессе работы целесообразно дополнять конспект той частью материала, которая выносится на самостоятельное изучение или плохо усваивается и нуждается в повторении.

Тематика заданий самостоятельной работы соответствует лекционным и практическим занятиям курса «Объемно-пространственная композиция интерьера».

Примерная тематика заданий самостоятельной работы студентов по дисциплине.

Задание № 1. ОПК. Объемная композиция.

Задание № 2. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе горизонтальных элементов.

Задание № 3. ОПК. Глубинно-пространственная композиция на основе вертикальных элементов.

Задание № 4. Глубинно-пространственная композиция на основе угловой и параллельной конфигурации плоскостей.

Задание № 5. Тематическая композиция. Построение и выявление пространственной композиции мебели в интерьере.

Васильева Наталья Анатольевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Объемно-пространственная композиция интерьера: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 «Монументально декоративное искусство». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 17 с.

Усл. печ. л. **2,7.**