

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:24:41

Уникальный идентификатор документа: 6b5279da4e034bfff679172803da5b7bf59f6c9e1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра композиции

Согласовано

деканом факультета

« 31 » мая 2023 г.

Чистов П.Д.
/Чистов П.Д./

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Направление подготовки

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль:

Предметный дизайн

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Согласовано с учебно-методической комиссией факультета изобразительного искусства и народных ремесел

Протокол от « 31 » мая 2023 г. № 10
Председатель УМКом Бубнова М.В.
/Бубнова М.В./

Рекомендовано кафедрой композиции
Протокол от « 15 » мая 2023 г. № 10
Зав. кафедрой Кузьменко Е.Л.
/Кузьменко Е.Л./

Мытищи
2023

Авторы-составители:

Булаева К.С., доцент кафедры композиции

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.20, № 1010.

Дисциплина входит обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Планируемые результаты обучения	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.1. Объем дисциплины	5
3.2. Содержание дисциплины	6
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	9
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	10
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	15
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	19
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	21
6.1. Основная литература	21
6.2. Дополнительная литература	21
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	22
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	22
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Ошибка!

Закладка не определена.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний по основам композиции, овладение основными приёмами, методами и техниками в области основ композиции на уровне, позволяющем студенту самостоятельно и профессионально грамотно разработать и выполнить любой проект; выработка у учащихся сознательного подхода к художественному творчеству, получение знаний в области декоративно-прикладного искусства, его значения в культурно-историческом процессе развития общества, развитие художественно-творческих способностей студентов, в том числе и образного мышления, зрительной памяти художественной наблюдательности.

Задачи дисциплины:

- формирование мировоззрения студентов, знакомство с научными, философскими концепциями мироздания, особенностями функционирования знания в современном обществе;
- 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;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в правдивой образной форме;
- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале.

ОПК-4. Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях.

СПК-2. Способен создавать художественные композиции средствами графики, живописи, скульптуры, в том числе, используя современные компьютерные технологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Дисциплина «Основы композиции» в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах является одной из ведущих в системе профессиональной подготовки художников декоративно-прикладного направления. Особое место в этой

системе занимает цикл пропедевтических дисциплин, заключающий основы развития творческого мышления и художественно-проектного мастерства будущего художника на базе общей методологии взаимодействия понятийно-логических и композиционно-образных принципов, методов и средств формообразования различных классов искусственных систем как предметных условий жизнедеятельности современного человека.

Важность учебной дисциплины «Основы композиции» связана с формированием у будущих художников творческого мышления и профессиональных навыков работы с формой и пространством. Программа органически связана со специальными дисциплинами: «Рисунок», «Цветоведение и основы живописи», «Скульптура и пластическое моделирование» «История и теория культуры искусств», которые способствуют более качественному процессу усвоения курса.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении при изучении основ композиции, закрепляются в учебных заданиях на практическую подготовку по дисциплинам «Декоративная композиция» и «Специальная графика», находят творческое применение при выполнении учебных композиций по дисциплине «Проектирование», при выполнении выпускной квалификационной работы. Основное внимание в содержании данного курса уделено теоретическому обоснованию общего подхода к профессиональному освоению студентами композиционной грамоты, и развитию у них способности осуществлять синтез образного и логического в процессе художественно-композиционного формообразования, принципам построения учебной программы по практическому курсу, а также методике работы над учебными заданиями и критериям их оценки.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	10
Объем дисциплины в часах	360
Контактная работа:	292.6
Лекции	24
Лабораторные занятия	264
из них, в форме практической подготовки	264
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	4.6
Экзамен	0.6
Предэкзаменационная консультация	4
Самостоятельная работа	48
Контроль	19.4

Формы промежуточной аттестации:

-экзамен в 1 и 2 семестрах.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов		
	Ле кц ии	Лабораторные занятия	
		Общее количество	Из них, в форме практической подготовки
Раздел I. Теория и практика создания композиции в декоративно-прикладном искусстве.			
Тема 1. Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства. Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве. Декоративная композиция и декоративность. Основные категории, связанные с композицией.	2	22	22
Тема 2. Основные принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве. Организация декоративной композиции. Равновесие. Соотношение форм. Членение плоскости на части. Построение пространства. Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности.	4	44	44
Тема 3. Изобразительные средства декоративной композиции. Общий порядок создания композиции в декоративно-прикладном искусстве. Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства. Использование изобразительных средств композиции и их свойств.	2	22	22
Тема 4. Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства. Цвет и его главные характеристики. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Световой контраст. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный. Цветовой круг. Собственные качества цвета.	4	44	44
Раздел II. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и особенности композиции в народных промыслах.			
Тема 5. Композиция и теория народного искусства. Связь композиции и мировоззрения. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод. Стиль в народном искусстве.	2	22	22
Тема 6. Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов. Типы композиций в русском народном искусстве. Принципы взаимосвязи декора и формы. Приемы упорядоченности композиционной формы.	4	44	44

Особенности создания композиций в русских народных промыслах.			
Тема 7. Особенности создания, построения и восприятия художественного образа. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве. Модель и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного.	2	22	22
Тема 8. Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства. Понятие стилизации и стиля. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Принципы и методы стилизации в композиции. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция).	4	44	44
Итого	24	264	264

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
1	2	3	4
1	Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства.	Учебное задание	22
2	Основные принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве.	Учебное задание	44
3	Изобразительные средства декоративной композиции	Учебное задание	22
4	Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.	Учебное задание	44
5	Композиция и теория народного искусства.	Учебное задание	22
6	Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов.	Учебное задание	44
7	Особенности создания, построения и восприятия художественного образа.	Учебное задание	22
8	Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства	Учебное задание	44

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
1	2	3	4	5	6
Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства.	Виды композиций: фронтальная, объемная, пространственная.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Основные принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве.	Законы, правила и приемы композиции.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Изобразительные средства декоративной композиции. Общий порядок создания композиции в декоративно-прикладном искусстве.	Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства: точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции, цвет, светотень, фактура, текстура.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.	Цветовые контрасты. Цветовой круг. Собственные и несобственные качества цвета.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Композиция и теория народного искусства.	Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.

	промыслов.				
Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов.	Особенности создания композиций в русских народных промыслах.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Особенности создания, построения и восприятия художественного образа.	Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.	Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Абстрактная композиция.	6	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Итого		48			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

выполнять проект в материале.	
ОПК-4. Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен создавать художественные композиции средствами графики, живописи, скульптуры, в том числе, используя современные компьютерные технологии.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Уметь: Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
УК-1	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Уметь: Наблюдать, анализировать и обобщать явления	Практическая подготовка (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания итоговой

			<p>окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>Владеть: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.</p>		художественной работы)
ОПК-3	Пороговый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p>Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие.</p> <p>Уметь: Решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи.</p>	Устный опрос. Композиционные поиски.	<p>Шкала оценивания устного опроса.</p> <p>Шкала оценивания композиционных поисков.</p>
ОПК-3	Продвинутый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p>Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие.</p> <p>Уметь: Решать основные типы проектных задач</p>	Практическая подготовка (графические работы, итоговая художественная работа)	<p>Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания графических</p>

			<p>декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи.</p> <p>Владеть: Навыками линейно-конструктивного построения, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.</p>		<p>работ) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)</p>
ОПК-4	Пороговый	<p>1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа</p>	<p>Знать: Требования к участию в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях Уметь: Проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях</p>	<p>Устный опрос. Композиционные поиски.</p>	<p>Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.</p>
ОПК-4	Продвинутый	<p>1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная</p>	<p>Знать: Требования к участию в художественных выставках,</p>	<p>Практическая подготовка (графические работы, итоговая</p>	<p>Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала</p>

		работа	<p>профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях</p> <p>Уметь: Проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях</p> <p>Владеть: Навыками организации художественных выставок, профессиональных конкурсов, фестивалей и иных творческих мероприятий</p>	художественная работа)	оценивания графических работ) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)
СПК-2	Пороговый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p>Знать: Методику сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией.</p> <p>Уметь: Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p>	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
СПК-2	Продвинутый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p>Знать: Методику сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией.</p> <p>Уметь: Собирать, анализировать и</p>	Практическая подготовка (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания графических работ) (Шкала

			<p>систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>Владеть: Методами формообразования в декоративно-прикладном искусстве.</p>		оценивания итоговой художественной работы)
--	--	--	---	--	--

Шкала оценивания композиционных поисков

Показатели	Количество баллов
- знание методики сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией, умение собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	0-5
- умение наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	0-5
- умение выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	0-5

Шкала оценивания устного опроса

Показатели	Количество баллов
- усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, существенное), знание требований к участию в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях	0-5
- грамотная формулировка основных понятий теории композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах, типологии композиционных средств и их взаимодействие	0-5

Шкалы оценивания практической подготовки

Шкала оценивания графических работ

Показатели	Количество баллов
- умение решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи	0-5
- качество исполнения учебных заданий, демонстрация навыков владения методами формообразования в декоративно-прикладном искусстве	0-5
- демонстрация навыков владения способностями к абстрактному	0-5

мышлению, анализу, синтезу	
- демонстрация навыков линейно-конструктивного построения, приемов работы с цветом и цветовыми композициями	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	0-5

Шкала оценивания итоговой художественной работы

Показатели	Количество баллов
- четкость, выразительность композиции за счет выверенного конструктивного решения художественного образа, гармония композиционного и колористического решения художественной работы.	0-10
- качество исполнения художественной работы, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- оптимальное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения	0-10

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для устного опроса:

1. Декоративная композиция и декоративность.
2. Основные категории, связанные с композицией: художественный образ, замысел, сюжет, предметное содержание, смысл, композиция и слово.
3. Виды композиций.
4. Организация декоративной композиции.
5. Равновесие.
6. Соотношение форм.
7. Членение плоскости на части.
8. Построение пространства.
9. Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности.
10. Приемы композиции: передача монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления.
11. Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства.
12. Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства.
13. Порядок создания композиции: творческий замысел, выделение доминанты, создание субдоминанты.
14. Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
15. Несобственные качества цвета (температура, вес, звучность, подвижность).
16. Создание цвето-тонового композиционного баланса.
17. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.).
18. Связь композиции и мировоззрения.
19. Жанровые аспекты в русском народном искусстве.
20. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод.

21. Стил в народном искусстве.
22. Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных промыслов.
23. Типы композиций в русском народном искусстве.
24. Принципы взаимосвязи декора и формы.
25. Приемы упорядоченности композиционной формы.
26. Особенности создания композиций в русских народных промыслах: художественная резьба и роспись по дереву, художественные лаки, художественный текстиль, художественная керамика, художественный металл и др.
27. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве.
28. Модель и образ.
29. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе.
30. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип.
31. Идеино-эстетическая природа художественного образа.
32. Общие и специфические черты художественного образа в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.

Примерные композиционные поиски:

Тема: Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства.

Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве. Декоративная композиция и декоративность. Основные категории, связанные с композицией: художественный образ, замысел, сюжет, предметное содержание, смысл, композиция и слово. Виды композиций: фронтальная, объемная, пространственная. Создать выразительную уравновешенную композицию, используя стилизованные изображения предметов. Исполнение графическое. Два варианта решения: черно-белый и с использованием контрастных цветов. Композиционное решение максимально выразительное. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа в двух вариантах (тональный разбор и контрасты). Бумага, туш, гуашь, акварель. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 100*100 мм.

Тема: Основные законы и принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Организация декоративной композиции. Равновесие. Соотношение форм. Членение плоскости на части. Построение пространств. Уравновесить правильные геометрические фигуры в заданном формате. Найти их оптимальное расположение на плоскости. Использовать прием членения плоскости и тонального разбора элементов композиции. Создать уравновешенную композицию, используя активность фигур и визуальный вес элементов композиции. Приветствуется оригинальное композиционное мышление. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа с решением тональных отношений и качественно выполненной штриховкой. Бумага, карандаш. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 60*80 мм.

Тема: Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.

Цвет и его главные характеристики. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Световой контраст. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный. Цветовой круг. Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета (температура, вес,

звучность, подвижность). Создание цвето-теневого композиционного баланса. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.). Выполнить выразительную декоративную композицию с большим количеством элементов и деталей. Можно использовать конкретные темы условно стилизованного изображения (город, пейзаж, натюрморт и так далее), можно сделать абстрактную композицию или композицию из геометрических фигур. Главная задача— создать обладающие эмоциональной выразительностью образы и использовать различные по светлоте и насыщенности соотношения площадей, занятых теми или иными цветами. Работу выполнить в полной гамме цветового круга. Размеры эскизов 160*200 мм. Акварель, гуашь. Формат А-4.

Примерные задания практической подготовки (графические работы, итоговая художественная работа):

Графические работы:

Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности. Уравновесить в заданном формате фигуры одинаковой формы, но разной величины. Найти их оптимальное расположение на плоскости. Количество фигур 7-10 или 15-20 штук. Фигуры могут быть геометрическими, стилизованными, абстрактными. Создать несколько вариантов композиции – статические и динамические, используя активность фигур и визуальный вес элементов композиции. Решение графическое, возможен тональный разбор. 5-7 поисковых эскизов на каждый из вариантов и итоговые работы. Бумага, тушь, гуашь, маркер. Формат листа А-4, размеры квадратной композиции 80*80 мм, 100*100мм, прямоугольной 60*80 мм, 80*100мм.

Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая композиция; расположение главного на втором пространственном плане, параллельность в композиции, «легкий верх – тяжелый низ». Приемы композиции: передача монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления. Создать уравновешенную композицию из 8-10 фигур, из фигур одинаковых по форме и близких по величине. Использовать криволинейные и прямолинейные формы, абстрактные, стилизованные, геометрические. Выделить доминанту по величине – самую большую фигуру или самую маленькую. Добиться равновесия за счет перераспределения элементов по плоскости. Найти статическое и динамическое решения оперируя расстояниями между элементами и их размерами. Решение графическое, линейное или пятновое. Возможен тональный разбор. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа с решением тональных отношений и качественно выполненной заливкой. Бумага, тушь, маркер. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 60*80 мм.

Типы композиций в русском народном искусстве. Принципы взаимосвязи декора и формы. Приемы упорядоченности композиционной формы. Особенности создания композиций в русских народных промыслах: художественная резьба и роспись по дереву, художественные лаки, художественный текстиль, художественная керамика, художественный металл и др. Создать выразительную уравновешенную композицию, используя стилизованные изображения предметов, и прием членения плоскости произвольными линиями. Исполнение графическое. Два варианта решения: черно-белый и с использованием контрастных цветов. Композиционное решение максимально выразительное. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа в двух вариантах (тональный разбор и контрасты). Бумага, тушь, гуашь, акварель. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 100*100 мм.

Понятие стилизации и стиля. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Принципы и методы стилизации в композиции. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция). Создать ряд декоративных зарисовок, используя наброски с натуры чучела птиц и животных, атласы определители, альбомы с фотографиями, энциклопедии. Выполняя декоративную обработку изображаемого, опираться на природную форму и фактуру объекта, выполнить декорирование графическими средствами. Передать характерные особенности строения животного, создать выразительный запоминающийся образ. Ахроматическое или тональное решения с добавлением декора. Гармоничная компоновка изображения в листе обязательна.

Птицы – 2 листа, 3-4 изображения в разных ракурсах на листе.

Пресмыкающиеся – 2 листа, 4-5 изображений на листе.

Насекомые – 3 листа, 5-7 изображений на листе в разных ракурсах.

Бумага, тушь, маркер. Формат листа А-4.

Итоговая художественная работа:

Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства. Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства: точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции, цвет, светотень, фактура, текстура. Порядок создания композиции: творческий замысел, выделение доминанты, создание субдоминанты, выполнить графическое изображение фруктов, используя наброски и зарисовки натуры. Предпочтение отдавать объектам с интересной разработкой формы, кожуры, структуры. Возможна декоративная обработка изображаемого и декорирование объекта. Ахроматическое или тональное решения с добавлением декора. Гармоничная компоновка изображения в листе обязательна. Бумага, тушь, маркер. Формат листа А-4. Три листа по 5 - 7 изображений на листе и итоговый декоративный натюрморт с использованием разработанных мотивов.

Связь композиции и мировоззрения. Жанровые аспекты в русском народном искусстве. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод. Стиль в народном искусстве. Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных промыслов. Используя наброски и зарисовки с натуры, подобрать максимально разные по форме и фактуре объекты. Создать уравновешенную композицию, расположив на листе 5 – 7 графических изображений овощей и грибов. Возможна частичная переработка формы, декоративная разработка мотива, декорирование объекта. Три страницы и итоговая работа – декоративный натюрморт из найденных удачных изображений. Бумага, тушь, маркер. Формат листа А-4.

Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве. Модель и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип. Идеино-эстетическая природа художественного образа. Общие и специфические черты художественного образа в декоративно прикладном искусстве и народных промыслах. Зарисовать с натуры предложенный натюрморт. Используя получившуюся композицию разработать 5 -7 декоративных вариантов в разных техниках и материалах. Тонально и в

цвете. Бумага, тушь, акварель, соус, уголь, маркеры и так далее. Формат листа А-3, 5 – 7 работ и итоговая оформленная.

Примерные вопросы на экзамене:

1. Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве.
2. Цвет и его главные характеристики.
3. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические.
4. Световой контраст.
5. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный.
6. Цветовой круг.
7. Понятие стилизации и стиля.
8. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.
9. Принципы и методы стилизации в композиции.
10. Стилизация в орнаменте.
11. Стилизация природных форм.
12. Декоративная стилизация в натюрморте.
13. Декоративная стилизация в пейзаже.
14. Декоративная стилизация в портрете.
15. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция).
16. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая композиция; расположение главного на втором пространственном плане, параллельность в композиции, «легкий верх – тяжелый низ».
17. Точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции, цвет, светотень, фактура, текстура-средства композиционной выразительности.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценки этапов формирования компетенций используется рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний студентов.

Учебный рейтинг формируется из четырех составляющих:

1. посещение учебных занятий (максимум 20 баллов);
2. результаты освоения каждой темы учебной дисциплины, текущий контроль выполнения практической подготовки и самостоятельной работы (50 баллов);
3. промежуточная аттестация (экзамен) (30 баллов).

Критерии и шкала оценивания:

1. *Посещение занятий (0-20 баллов).* Посещение учебных занятий оценивается по накопительному принципу, следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости, делится на количество занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.

Показатели оценивания посещения занятий	Баллы
- студент посетил от 71 до 100% от всех занятий	16-20
- студент посетил от 51 до 70% от всех занятий	11-15
- студент посетил от 31 до 50% от всех занятий	6-10
- студент посетил от 0 до 30% от всех занятий	0-5

2. *Промежуточная аттестация (0-30 баллов)* проводится в виде просмотра. Просмотр студенческих работ, выполненных за семестр, осуществляется аттестационной комиссией в составе председателя (заведующего кафедрой) и ведущих преподавателей. На

просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая композиционные поиски (наброски и зарисовки). Необходимо оценивать итоговые творческие работы в конце сессии с учётом произошедших качественных изменений в развитии способностей каждого отдельного ученика, повышения уровня развития его личности. Желательно, чтобы при проведении итогового просмотра участвовали все преподаватели кафедры. Результатом такой работы являются обсуждение на кафедре проблем преподавания, обучения и воспитания студентов, выработка общей точки зрения и требования к учебно-воспитательному процессу, единство взглядов на методологию изобразительного искусства и принципы воспитания будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В процессе аттестации комиссия оценивает качество представленных итоговых контрольных заданий. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 30 баллов

Шкала оценивания экзамена

Показатели оценивания	Баллы
- четкость, выразительность композиции за счет выверенного конструктивного решения художественного образа, гармония композиционного и колористического решения художественной работы.	0-10
- качество исполнения художественной работы, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- оптимальное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения	0-10

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно

В ходе проведения аттестации ведущий преподаватель рекомендует оценку, которой, согласно его мнению, достоин аттестуемый студент, обучавшийся под его руководством. Члены комиссии предложенную оценку поддерживают, либо предлагают иную (более высокую или низкую). В итоге оценка выставляется коллегиально по результатам обсуждения и открытого голосования. Коллегиальность решений обеспечивает проведение аттестации наиболее объективно и непредвзято.

Поскольку просмотр проводится сразу у всего курса, члены комиссии имеют возможность непосредственно перед началом аттестации осмотреть всю экспозицию, выделив лучшие и худшие работы. Оценивание студенческих работ проводится по рейтинговой 100-балльной шкале с последующим переводом оценки в пятибалльную систему. На просмотре учитываются результаты промежуточной аттестации и посещаемость в течение семестра.

«Отлично» 100-81 балл. Продвинутый уровень усвоения материала:

Четкость, выразительность композиции за счет выверенного конструктивного решения художественного образа, гармония пропорций и колорита. Учебно-творческая работа выполнена качественно, с соблюдением приемов условности в трактовке объема и пространства на двухмерной плоскости. Оптимальное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения. Композиционное и колористическое решение работы гармонично.

«Хорошо» 80-61 балл. Продвинутый уровень усвоения материала:

Недостаточно уделено внимания проработке выразительности, четкости композиции, не разработана колористическая гамма. Качество исполнения учебно-творческой работы нуждается в корректировке, допущены несущественные нарушения условности в трактовке объема и пространства на двухмерной плоскости. Не полное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения. Соответствие композиционного и колористического решения работы нуждается в некоторой корректировке.

«Удовлетворительно» 60-41 балл. Пороговый уровень усвоения материала:

Композиционное решение не рационально, композиция отличается вялостью, сухостью, нарушены пропорциональные отношения. Качество работы удовлетворительное, но имеются нарушения приемов условности в трактовке объема и пространства на двухмерной плоскости. Нерациональное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения. Композиционно-колористическое решение работы нерационально, отсутствует понимание роли материала в создании художественного образа произведения изобразительного искусства.

«Неудовлетворительно» 40-21 балл. Материал не усвоен:

Композиционное решение не рационально. Работа выполнена на низком качественном уровне. Незнание композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения. Композиционно-колористическое решение не соответствует художественному образу работы.

«Не аттестовано» 0-20 балл. Материал не усвоен:

Студент не выполнил необходимый объём заданий. Работы отсутствуют.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Воронова, И.В. Пропедевтика : учеб. наглядное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>
2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66363.html>
3. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 104 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66364.html>

6.2. Дополнительная литература

1. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд. - М. : АСТ, 2008. - 239с.

2. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - М. : ВЛАДОС, 2012. – 176с. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012075.html>
3. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : ВЛАДОС, 2010. – 110с. –Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>
4. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
5. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : Университет, 2014. - 255 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом «Искусство», 2004. [Электронный ресурс] URL: http://vk.com/doc357374_144668627?hash=322bcbca0620bb0ecc&dl=29d0c3c8e11d0bfa60
2. Дагдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие/Изд.2-е, перераб. и доп.-Ростов н/Д: Феникс, 2010. [Электронный ресурс] URL: <http://www.labyrinth.ru/books/178305/>
3. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования М.: Архитектура-С, 2004. [Электронный ресурс] URL: http://letitbit.net/download/36584.3550cc32655663ddaccf9ce552b1/2103_Melodinsky_Shkola_Arch.Diz_Formoobrazovni_ja.rar.html
4. Урванцева Т.А. Декоративная композиция. [Электронный ресурс] URL: <http://festival.1september.ru/articles/596755/>
5. Устин В.Б. Композиция в дизайне: Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учебное пособие. Издание второе, уточнённое и дополненное. – М.: АСТ, Астрель, 2006. [Электронный ресурс] URL: http://rapidshare.com/files/98994154/Kompozicija.v-dizaine_Ustin.rar
6. <http://www.biblioclub.ru/>
7. http://eknigi.org/dizajn/18271-yenciklopediya-dizajna-i-interera_4.html
8. <http://lib.students.ru/>
9. <http://www.infoliolib.info/>
10. <http://jivopis.ru/>
11. <http://gallerix.ru/>
12. <http://smallbay.ru/grafica.html>
13. <http://www.tretyakovgallery.ru/>
14. <http://www.rah.ru/>
15. <http://tphv.ru/>
16. <http://www.museum-online.ru/>
17. <http://www.art-catalog.ru/>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе.

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.