

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2023
Удостоверение: 6b5279da4e034bfff679172807db5b7b5596b8e2

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./

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Профиль:

Дизайн костюма

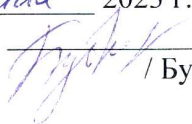
Квалификация

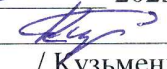
Бакалавр

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./

Рекомендовано кафедрой композиции
Протокол от «24» мая 2023 г. № 10
Зав. кафедрой / Кузьменко Е.Л./

Мытищи
2023

Автор-составитель:

Булаева К.С., доцент кафедры композиции

Диброва И.А., доцент кафедры композиции

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.20, № 1015

Дисциплина входит в 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	10
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	10
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	11
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	13
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	17
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
6.1. Основная литература	18
6.2. Дополнительная литература	18
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	19
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Ошибка!

Закладка не определена.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными композиционными средствами и законами построения формальной композиции. Формирование у студентов теоретических знаний основ композиции, основных законов композиционного построения и их практического применения в дизайне костюма, активизировать креативные способности дизайнера, развивая его образно-эмоциональное восприятие.

В процессе изучения дисциплины развиваются профессиональные компетенции, развивающие образное и пространственное мышление, способность анализировать форму, позволяющие наиболее полно выразить творческий замысел. Умение создавать композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

Задачи дисциплины:

- формирование системы знаний по основам формальной композиции в графическом дизайне;
- изучение основных принципов и закономерностей построения формальной композиции, свойств формы и пространства (ритм, контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, статика-динамика, масштаб и масштабность) и соотношения этих величин;
- развитие воображения, пространственного мышления, способности анализировать форму и умения видеть стилистические направления в графическом дизайне;
- овладение профессиональными навыками, позволяющими наиболее полно выразить творческий замысел.

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-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Курс «Основы композиции» является предваряющей все курсы художественного проектирования. Композиция (греч. *proaideio*- предваряю) занимает особое место на начальном этапе обучения. Она является своеобразным профильным предметом - «введением в науку», способствуя освоению знаний и навыков плоскостной и объемно-пространственной структуры, композиционных законов и принципов организации плоскости. Она оперирует эффективными средствами художественно-проектного творчества и является базовым средством, позволяющим доступно и грамотно выразить композиционный замысел. Композиция — это наука о композиционных основах

художественного проектирования и на формальных элементах помогает освоить основные композиционные принципы.

«Основы композиции» является важным звеном в системе художественно-педагогической подготовки студентов, специализирующихся в области дизайна. Она связана с задачами сочинения, создания произведений искусства, с задачами идейного содержания искусства. Большое значение уделяется вопросам целостности и единству формы и содержания. Воздействию цвета на восприятие формы и цветовой гармонии.

Курс «Основы композиции» органически связан с дисциплинами профессионального цикла: «Рисунок», «Живопись», «Специальная графика», «Проектирование», «Композиция и формообразование».

Учебные занятия по курсу «Основы композиции» закрепляются в учебных заданиях на практическую подготовку по дисциплинам «Композиция и формообразование» и «Специальная графика» служат теоретической и практической базой для практических аудиторных занятий по рисунку и живописи, способствуют более осмысленному выполнению заданий, находят творческое применение при исполнении учебных композиций по дисциплине «Проектирование», подготавливают студента к художественно-творческой дизайнерской деятельности. Знания, полученные студентом при изучении дисциплины «Основы композиции», служат подготовительной базой для ряда специальных дисциплин в дизайне костюма.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	12
Объем дисциплины в часах	432
Контактная работа:	294.9
Лабораторные занятия	288
из них, на практическую подготовку	288
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	6.9
Экзамен	0.9
Предэкзаменационная консультация	6
Самостоятельная работа	108
Контроль	29.1

Формы промежуточной аттестации:

- экзамен в 1, 2 и 3 семестрах.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лабораторные занятия	
	Общее количество	Из них, в форме практической подготовки
1	2	3
Раздел I. Композиция, её виды, категории, средства, принципы организации.		
Тема 1. Введение в композицию. Композиция как учебная дисциплина по овладению методологическими принципами и профессиональными средствами формально-образной организации искусственных систем. Формальные свойства и их материальные носители. Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство. Тон, цвет, конфигурация, масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции.	24	24
Тема 2. Категории формальной композиции (организации). Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы.	24	24
Тема 3. Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера). Организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество. Масштаб, пропорции, ритм.	24	24
Тема 4. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной композиции.	24	24
Раздел II. Композиция, как организация систем.		
Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем. Формально-образная организация индексных систем. Особенности отношения «содержание – носитель» в индексных знаковых системах. Формальные характеристики индексных знаковых систем, основные требования и принципы их формирования.	32	32
Тема 6. Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем. Принципы формально-образной организации материально-вещественных систем: замещения, аналогии, трансформации конструкции и структуры, комбинаторика, интеграция и дифференциация.	32	32
Тема 7. Принципы и средства формально-композиционной	32	32

организации процессуальных систем. Принципы формально-композиционной организации процессов: структурная зависимость элементов, логическая последовательность функциональных связей, инвариантность системообразующего принципа, совместимость и соответствие уровней организации, продуктивность, надежность, безопасность, экономичность.			
Раздел III. Художественный образ как выражение авторского восприятия окружающего мира.			
Тема 8. Цвет в композиции. Образность. Цвет имеет три основные характеристики – яркость, насыщенность и светлоту. Так же цвета делятся на теплые и холодные. Цвет и форма помогает создать наиболее выразительные художественные образы. Цвет имеет психологическое воздействие на человека и вызывает эмоциональные ассоциации. Цветовые гармонии. Взаимно-контрастные и взаимно-дополнительные цветовые сочетания.		16	16
Тема 9. Силуэт. Основные силуэтные решения формы. Виды силуэтов. Основные линии членений. Соотношения длин и масс в силуэте. Получение различных по эмоциональному воздействию образов на базе одного силуэта. Три основные формы и их изменения - треугольник, овал, прямоугольник.		16	16
Тема 10. Пластическое решение формы. Пластика и ее значение в костюме. Трансформация основных геометрических форм, их комбинаторика.		16	16
Тема 11. Выразительность формы. Форма-образ. Ассоциативно – образное мышление в дизайне. Соответствие формы определенному смысловому и выбранному эмоциональному содержанию. Колорит как средство максимальной выразительности. Максимально лаконичная форма. Максимально разработанная форма. Разнообразие форм силуэтных решений. Создание формы наиболее ярко раскрывающей образ.		16	16
Тема 12. Стилизация. Знак индекс. Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором наиболее полно выявляются характерные черты предмета и отбрасываются не значительные детали.		16	16
Тема 13. Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа. Способность мыслить образами. Создание художественных образов на заданную тему. Креативное творческое решение заданной темы. Использование всех полученных знаний и навыков.		16	16
Итого		288	288

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
1	2	3	4
1	Введение в композицию.	Графические работы, итоговая художественная работа	24
2	Категории формальной композиции (организации).	Графические работы, итоговая художественная работа	24

3	Средства формальной композиции.	Графические работы, итоговая художественная работа	24
4	Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.	Графические работы, итоговая художественная работа	24
5	Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.	Графические работы, итоговая художественная работа	32
6	Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.	Графические работы, итоговая художественная работа	32
7	Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.	Графические работы, итоговая художественная работа	32
8	Цвет в композиции. Образность.	Графические работы, итоговая художественная работа	16
9	Силуэт. Основные силуэтные решения формы.	Графические работы, итоговая художественная работа	16
10	Пластическое решение формы.	Графические работы, итоговая художественная работа	16
11	Выразительность формы. Форма-образ.	Графические работы, итоговая художественная работа	16
12	Стилизация. Знак индекс.	Графические работы, итоговая художественная работа	16
13	Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа.	Графические работы, итоговая художественная работа	16

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
Средства формальной организации искусственных систем.	Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Средства организации и	Примеры и аналогии в	12	Анализ литературы.	Учебно-методическое	Устный опрос.

выражения свойств в формальной композиции.	окружающей действительности.		Копирование образцов, творческие поиски.	обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции	Тон, цвет, масса, конфигурация, фактура, соразмерность, расположение в пространстве, направленность, степень сложности.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Средства формального выражения принципов организации материальновещественных систем.	Материальные свойства: физико-механические, морфологические, пластические, цветотональные, фактурные, текстурные, объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические	18	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Художественно-образные средства и проектные методы формирования комплексных знаковых систем.	Формально композиционная организация объемно-пространственной и пластической формы.	18	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Силуэт. Основные силуэтные решения формы.	Виды силуэтов. Основные линии членений. Соотношения длин и масс в силуэте.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Пластическое решение формы.	Пластика и ее значение в костюме.	12	Анализ литературы. Копирование образцов,	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.

			творческие поиски.		
Выразительность формы. Форма-образ.	Разнообразие форм силуэтных решений.	4	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Стилизация. Знак индекс.	Стилизация в композиции костюма.	4	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа.	Общие и специфические черты художественного образа в дизайне костюма.	4	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Итого		108			

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-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен создавать художественные композиции средствами графики, живописи, скульптуры, фотографии, 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
1	2	3	4	5	6
УК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основы композиции в дизайне костюма. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основы композиции в дизайне костюма. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования. Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Практическая подготовка: (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)
ОПК-4	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого	Практическая подготовка: (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала

			объекта. Владеть: навыками линейно-конструктивного построения, методами формообразования костюма.		оценивания итоговой художественной работы)
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с цветом, сочинять цветовые композиции.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с цветом, сочинять цветовые композиции. Владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; проектными методами художественно-композиционного формообразования.	Практическая подготовка: (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)

Шкала оценивания композиционных поисков

Показатели	Количество баллов
- умение обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования	0-5
- умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта	0-5
- владение навыками работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами	0-5

Шкала оценивания устного опроса

Показатели	Количество баллов
- усвоение знаний программного материала (умение выделять главное,	0-5

существенное), знание типологии композиционных средств и их взаимодействие, возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем	
- грамотная формулировка основных понятий теории композиции в дизайне костюма	0-5

Шкалы оценивания практической подготовки

Шкала оценивания графических работ

Показатели	Количество баллов
- умение работать с цветом, сочинять цветовые композиции по поставленному заданию, знание теории цвета (цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия)	0-5
- качество исполнения учебных заданий, демонстрирование навыков владения работы с графическими материалами	0-5
- демонстрирование навыков владения способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	0-5
- владение навыками линейно-конструктивного построения, методами формообразования костюма, демонстрирование навыков владения проектными методами художественно-композиционного формообразования	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 устного опроса:

1. Что такое пропорциональность?
2. Как масштаб и размер деталей влияют на общий силуэт?
3. Для чего используется выразительное средство статика?
4. Для чего используется динамика в композиции?
5. Охарактеризуйте симметрию как средство композиции.
6. Дайте определение понятию колорит.
7. Дайте определение понятию «художественный образ».
8. Дайте определение понятию «ассоциация».
9. Дайте определение понятию «стилизация».
10. Ритм-метр как средство художественной выразительности.

11. Знак индекс – знак иконический.
12. Симметрия как понятие. Виды симметрии.
13. Композиционный центр
14. Закон контрастов.
15. Закон ритма.
16. Закон целостности.
17. Основные средства, приемы и правила композиции.
18. Художественный образ.

Примерные композиционные поиски:

Введение в композицию.

В заданном формате уравновесить геометрические фигуры (3 – 5 штук). Решение линейное, черно-белое, тональный разбор. 5-7 эскизов. Итоговая работа 20*22 см. Уравновесить композицию из 3 фигур, две из которых одинаковые по форме и по величине, а третья контрастна им по форме. Ахроматическое решение. 5-7 эскизов. Итоговая работа 16*20 см. Тушь. Уравновесить композицию из элементов одинаковой формы, но разной величины. 7-10 фигур. Статика. Динамика. Ахроматическое решение. Формат 10*15 см. 2 работы.

Категории формальной композиции (организации).

Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей роли: -большого элемента, --меньшего элемента, -зоны пространства - используя различные способы формально-композиционной организации. Использовать 5-7 элементов одинаковых во всех случаях. Главный элемент расположить в различных зонах пространства. Техника аппликации. Три черно-белых композиции одинакового формата (А-4). Имитация фактур дерева, ткани, кожи, пластика, камня и т.д. Выбрать удачные, оформить. 8-9 листов формата А-2.

Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера).

Цветовые гармонии – однотоновые, родственные, контрастные, родственно-контрастные. Выкраски оформить. Формат А-2. Формально-композиционное выражение состояния человека и природы. Два произведения адекватно отражающих степень визуальной активности качественную специфику эмоционально-чувственного выражения выбранных состояний. Не должны вызывать предметных ассоциаций. Цвет. Произвольный формат, приблизительно А-3. Форэскизы. Три композиции – эмоциональный стимул. Три композиции – эмоциональный резонанс. Формат в соответствии с задачей. Цвет. Смешанная техника.

Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.

Выполнить выразительные образцы рельефных поверхностей. Рельефы, барельефы, горельефы, профильные, изогнуто-профильные, формы с накладными элементами. Оформить 20 образцов. Разработать модульный элемент, который позволит получить орнаментально-ритмические ряды: параллельные, ступенчатые, регулярно повторяющиеся центры. Выполнить три комбинаторных композиции в линейной графике с цвето-тональным выделением исходных ритмических рядов и три комбинаторные композиции с цвето-тональными вариантами изменения первоначальных орнаментально-ритмических структур.

Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.

Стилизация дерева и животного по собственному и заданному признаку. Две композиции в черно-белом исполнении, формат 20*20 см. Знак - индекс. Две знаковые композиции со стилистическим начертанием «Знак-индекс». 20*20 см. Черно-белая графика. Иконический знак. Две знаковые композиции. 20*20 см. Черно-белая графика. Создать формальную композицию в виде абстрактной объемно-пространственной структуры, выражающей пары физических свойств материала: тяжесть-легкость, жесткость-гибкость, хрупкость-пластичность. Три формальные композиции в черно-белой графике, формат 25*25 см.

Примерные задания практической подготовки:

Графические работы:

Цвет в композиции. Образность.

Проектное задание: 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 светотеневого композиционного баланса. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.). Цветовые гармонии. Взаимно-контрастные и взаимно-дополнительные цветовые сочетания. Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Силуэт. Основные силуэтные решения формы.

Проектное задание: Виды силуэтов. Основные линии членений. Соотношения длин и масс в силуэте. Получение различных по эмоциональному воздействию образов на базе одного силуэта. Три основные формы и их изменения- треугольник, овал, прямоугольник. Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Пластическое решение формы костюма.

Проектное задание: Пластика и ее значение в костюме. Трансформация основных геометрических форм, их комбинаторика. Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Выразительность формы. Форма-образ.

Проектное задание: Максимально лаконичная форма. Максимально разработанная форма. Разнообразие форм силуэтных решений. Создание формы, наиболее ярко раскрывающей образ. Использование всех полученных знаний и навыков. Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Стилизация. Знак индекс.

Проектное задание: Понятие стилизации и стиля. Стилизация в композиции костюма. Принципы и методы стилизации в композиции. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция). Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Итоговая художественная работа:

Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.

Метрический масштаб. Человек – предметный мир. Интерьер, экстерьер, предмет. Техника аппликации. Три работы с использованием одинаковых элементов из черной бумаги. Формат А-4. Пространственный масштаб. Неограниченное пространство.

Ограниченное пространство. Замкнутое пространство. Формат А-3. Цвет. Смешанная техника. Временной масштаб. Прошое, настоящее, будущее. Мебель, техника, архитектура. Три графических работы. Формат А-3.

Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.

Используя прямоугольные листы произвольного формата, построить 9 объемно-пластических композиций с различной пространственной активностью. Выход из плоскости в трехмерное пространство. Бумага.

Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа.

Проектное задание: Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в дизайне. 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. Идейно-эстетическая природа художественного образа. Общие и специфические черты художественного образа в дизайне костюма. Способность мыслить образами. Создание художественных образов на заданную тему. Креативное творческое решение заданной темы. Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Примерные вопросы для экзамена:

1 семестр

1. Дайте определение понятию «композиция».
2. В чем заключается основное отличие дизайна костюма от графического дизайна?
3. Дайте определение понятию «композиция».
4. Перечислите основные композиционные средства.
5. Что такое ритм и метр?
6. Почему ритмичная композиция воспринимается легче, чем композиция, не имеющая ритма?
7. В каких случаях для усиления выразительности уместно использовать контраст, а в каких – нюанс?
8. Что такое композиционная доминанта?

2 семестр

1. Перечислите виды цветовых ассоциаций.
2. Что такое цветовая гамма?
3. Что представляет собой цветовая доминанта?
4. К какому типу знаков относятся стилизованные изображения?
5. Назовите и охарактеризуйте первичные графические элементы композиции.
6. В чем заключаются особенности формальной композиции?
7. Назовите и охарактеризуйте законы организации композиции.
8. Назовите и охарактеризуйте основные свойства композиции.
9. Что такое композиционный центр, и какие еще можно выделить центры в композиции?
10. Дайте определение гармоничности композиции.
11. Дайте определение понятию «стиль».
1. Дайте определение понятию «художественный образ».

3 семестр

1. Основные вопросы «композиции в дизайне костюма» как области научного знания.
2. Нюанс как средство выразительности в искусстве.
3. Контраст как средство выразительности в искусстве и в дизайне костюма.
4. Пятно как средство выразительности в искусстве и в дизайне костюма.
5. Линия как средство выразительности в искусстве и в дизайне костюма.

6. Симметрия и асимметрия в дизайне костюма.
7. Цветовые ассоциации и их использование в дизайне костюма.
8. Статика и динамика как противоположные средства выразительности в дизайне.
9. Золотое сечение и его использование в искусстве и в дизайне.
10. Стилизация как прием художественной выразительности.
11. Цветовая доминанта.

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 учебных занятий* оценивается накопительно, 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.

Максимальное количество баллов за посещение учебных занятий составляет 18 баллов.

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* проводится в экзаменационную сессию в форме просмотра. На промежуточную аттестацию (ПА) представляются итоговые художественные творческие работы, выполненные студентом в течение семестра. Художественная работа – это итоговая часть учебного задания по сочинению творческой композиции, художественное произведение, обладающее внешним эмоционально-изобразительным строем, исполнительским содержанием и творческим началом. Текущий контроль успеваемости фиксирует процесс выполнения художественной работы, этапы ее выполнения (учебные задания). 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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. 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>
2. Ющенко, О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 101 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794.html>

6.2. Дополнительная литература

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. [Текст] Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 448 с.
2. Диброва И.А. Пропедевтика [Текст] : Метод. Пособие. — М.: Изд-во кафедры композиции МГОУ, 2012.
3. Диброва И.А. Пропедевтика [Текст] : Учебно-Метод. Пособие. — М.: Изд-во кафедры графического дизайна МГОУ, 2013.
4. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма [Текст] : учеб. Пособие для вузов. — М., 2003. — 432 с.
5. Каракова, Т.В. Бумажная пластика в курсе «Пропедевтика» профиля подготовки «Дизайн костюма» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Каракова, Д. Д. Арутчева. — Самара : Самарский государственный технический университет, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83594.html>
6. 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>
7. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F61D722C-C53B-4EA9-B036-53007C439072.
8. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства [Текст] : учеб. пособие. Изд. 2-е. — Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 81с.
9. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F61D722C-C53B-4EA9-B036-53007C439072.
10. Трофимов, В. А. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Трофимов, Л. П. Шарок. — СПб. : Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>.
11. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд. - М. : АСТ, 2008. - 239с.

12. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
13. 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=33052163>.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Худож. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти"/ Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2012. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012075.html>.
2. 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
3. Графический дизайн в современной школе дизайна: Сайт [Электронный ресурс] URL: www.novate.ru/blogs/300811/18591/
4. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1967. – №106. [Электронный ресурс] URL: <http://art.photoelement.ru/analysis/kibrik/kibrik.html>
5. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>.
6. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна / Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383>.
7. Чернышов О.В. Формальная композиция: Сайт [Электронный ресурс] URL: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=906902

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.