

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталья Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b5559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра композиции

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

«12» *нояб* 2021 г.

Начальник управления

[Подпись]
/ Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол «12» *нояб* 2021 г. № *12*

Председатель

[Подпись]
О.А. Шестакова /

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн

Профиль:
Средовой дизайн

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел

Протокол от «17» июня 2021 г. № *11*

Председатель УМКом *[Подпись]*
/М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой композиции

Протокол от «10» июня 2021 г. № *11/20*

И.о. зав. кафедрой *[Подпись]*
/Е.Н. Кузьменко /

Мытищи
2021

Автор-составитель:
Булаева К.С., доцент кафедры композиции МГОУ

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования для направления 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 2021

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	8
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	8
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	8
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.....	11
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	15
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
6.1.Основная литература	17
6.2. Дополнительная литература.....	17
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	18
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	18
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	18
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	19

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 дизайн-проект. Выработка у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение знаний в области формообразования, роли дизайна 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;
- 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-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 «Основы композиции» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», и является обязательной для изучения.

Дисциплина «Основы композиции» в средовом дизайне является одной из ведущих в системе художественно подготовки студентов дизайнеров. Особое место в этой системе занимает цикл пропедевтических дисциплин, заключающий основы развития творческого мышления и художественно-проектного мастерства будущего дизайнера 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 учебного предмета «Основы композиции» связана с формированием у будущих дизайнеров творческого мышления и профессиональных навыков работы с формой и пространством. Программа органически связана со специальными дисциплинами: рисунком, цветоведением и основами живописи, специальной графикой, скульптурой и пластическим моделированием, и другими не менее важными дисциплинами.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении этих дисциплин, закрепляются в заданиях по проектированию, находят творческое применение при исполнении учебных композиций, при выполнении дипломной 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
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	4.6
Экзамен	0.6
Предэкзаменационная консультация	4
Самостоятельная работа	48
Контроль	19.4

Формы промежуточной аттестации:

- по очной форме обучения: экзамен в 1 и 2 семестрах.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов		
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия
1	2	3	4
Раздел I. Композиция, её виды, категории, средства, принципы организации.			
Тема 1. 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.	2	-	22
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.	4	-	44
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.	2	-	22
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.	4	-	44
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.	4	-	44
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.	4	-	44
Тема 7. Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем. Принципы формально-композиционной организации процессов: структурная зависимость	4	-	44

элементов, логическая последовательность функциональных связей, инвариантность системообразующего принципа, совместимость и соответствие уровней организации, продуктивность, надежность, безопасность, экономичность.			
Итого	24	-	264

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	8	Анализ литературы, графические работы.	ОЛ: 1. ДЛ: 1-8	Доклад. Альбом.
Средства организации и выражения свойств в формальной композиции.	Примеры и аналогии в окружающей действительности.	10	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	ОЛ: 1. ДЛ: 1-8	Альбом графических зарисовок. Просмотр.
Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции	Тон, цвет, масса, конфигурация, фактура, соразмерность, расположение в пространстве, направленность, степень сложности.	10	Копирование образцов, творческие поиски.	ОЛ: 1. ДЛ: 1-8	Альбом зарисовок.
Средства формального выражения принципов организации материальновещественных систем.	Материальные свойства: физико-механические, морфологические, пластические, цветотональные, фактурные, текстурные, объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические	10	Копирование образцов, творческие поиски.	ОЛ: 1. ДЛ: 1-8	Альбом графических зарисовок, макеты.
Художественно-образные средства и проектные методы	Формально композиционная организация объемно-	10	Копирование образцов, творческие поиски.	ОЛ: 1. ДЛ: 1-8	Альбом графических зарисовок.

формирования комплексных знаковых систем.	пространственной и пластической формы.				Просмотр и оценка выполненных работ комиссией из числа преподавателей кафедры.
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-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, <u>цветовое решение композиции</u> , 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
-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------

	ности				
1	2	3	4	5	6
УК-1	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в средовом дизайне. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	20
УК-1	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в средовом дизайне. 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.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10
ОПК-4	Поро- говый	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.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	25
ОПК-4	Прод- вину- тый	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	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10

			проектирования любого объекта. Владеть: навыками линейно-конструктивного построения.		
СПК-2	Поро- говый	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.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	25
СПК-2	Прод- вину- тый	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.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций

Уровень	Критерии	Баллы
Пороговый	- неполные знания об основах композиции в средовом дизайне; о типологии композиционных средств и их взаимодействие; возможных приемах гармонизации форм, структур, комплексов и систем; теории цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; - в целом успешные, но не систематические умения обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства	41-60

	для дальнейшего самосовершенствования; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; работать с цветом, сочинять цветовые композиции; - в целом успешное, но не систематическое демонстрацию навыков владения способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыков линейно-конструктивного построения; проектными методами художественно-композиционного формообразования; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	
Продвинутый	- сформированные и систематические знания, но могущие содержать отдельные пробелы, об основах композиции в средовом дизайне; о типологии композиционных средств и их взаимодействие; возможных приемах гармонизации форм, структур, комплексов и систем; теории цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; - успешные и систематические умения, возможно с незначительными пробелами, обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; работать с цветом, сочинять цветовые композиции; - успешное и систематическое, возможно с отдельными незначительными ошибками, демонстрацию навыков владения способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыков линейно-конструктивного построения; проектными методами художественно-композиционного формообразования; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	61-100

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

5.3.1. Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Основные вопросы «композиции» как области научного знания.
2. Нюанс как средство выразительности в искусстве.
3. Контраст как средство выразительности в искусстве и в дизайне
4. Пятно как средство выразительности в искусстве и в дизайне
5. Линия как средство выразительности в искусстве и в дизайне
6. Симметрия и асимметрия в дизайне.
7. Цветовые ассоциации и их использование в дизайне
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
12. Ритм-метр как средство художественной выразительности
13. Знак индекс – знак иконический.
14. Симметрия как понятие. Виды симметрии.
15. Композиционный центр
16. Закон контрастов.
17. Закон ритма.
18. Закон целостности.
19. Основные средства, приемы и правила композиции.
20. Художественный образ.

5.3.2. Перечень примерных контрольных вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1 семестр

1. Организация и управление как цель и средство человеческой деятельности.
2. Уровни системной организации. Естественные и искусственные системы. Функциональная целенаправленность организации искусственных систем.
3. Предметная зависимость чувственно восприятия и деятельности человека. Специфика предметно-знаковой организации в дизайне.
4. Дизайн и визуализация организационных принципов. Визуальное выражение и формализация художественно-образных характеристик организованной системы.
5. Формальная композиция как научная дисциплина и как профессиональное средство дизайн-деятельности.
6. Формальная композиция как учебная дисциплина. Цели и задачи формальной композиции в учебном процессе.
7. Чувственный, понятийный и формальный образ. Понятие формального образа и его природа
8. Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство.
9. Тон, цвет, конфигурация, масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции.
10. Понятия: силовые линии и силовое поле, направленность и характер активности, двухмерное и иллюзорное трехмерное пространство.
11. Категория меры – основополагающее понятие в целенаправленной организации визуальной информации и механизмов ее восприятия. Мера как отношение «цель – средство», «общее – особенное», «образное – логическое».
12. Гармоничность, целостность, системность, органичность как качественные характеристики композиционной организации.
13. Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы.
14. Чувственная ориентация человека в пространстве и категория уравниваемости. Исторические и психологические факторы в ориентации человека в пространстве.

2 семестр

1. Физическая, смысловая, и эмоционально-чувственная уравниваемость в композиционной организации. Типы композиционной уравниваемости в системе пространственных координат.
2. Методы и средства обеспечения композиционной уравниваемости.
3. Принципы гармонизации внешних и внутренних (формальных и содержательных, физических и смысловых) отношений элементов в композиции; композиции в

целом с человеком. Масштаб и масштабность как категории формальной композиции.

4. Показатели масштабных отношений. Замкнутое, ограниченное и неограниченное пространство.
5. Экстерьер, интерьер, деталь. Содержание понятия масштабности в социально-культурном контексте.
6. Место и роль категорий масштаба и масштабности в арсенале профессиональных средств дизайнера.
7. Выразительность как степень выраженности сущности содержания искусственной системы. Выразительность как способ активизации чувственного восприятия.
8. Методы и средства композиционной выразительности. Определение меры композиционной выразительности.
9. Формальная организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество
10. Прием контрастной, нюансной и тождественной организации элементов композиции. Место и роль контраста, нюанса и тождества в арсенале профессиональных средств композиционно-образной организации в дизайне.
11. Пропорции как средство метрической организации элементов композиции.
12. Симметрия, диссимметрия и асимметрия – средства пространственно-конфигуративной организации в композиции. Виды симметрии и их выразительные возможности.
13. Композиционная активность элементов, ее зависимость от вида симметрии, диссимметрии и асимметрии. Роль симметрии, диссимметрии и асимметрии в композиционной и проектной работе дизайнера.
14. Формальная выразительность статики и динамики в композиции. Метр и ритм как средства динамизации пространственных отношений элементов композиции. Типы ритмических построений. Ритм и иллюзорное трехмерное композиционное пространство. Место и роль метро-ритмических построений в арсенале композиционных средств дизайнера.

5.3.3. Контрольные задания

Задание 1. Композиция как учебная дисциплина по овладению методологическими принципами и профессиональными средствами формально-образной организации искусственных систем.

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.

Задание 2. 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.

Задание 3. 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.

Задание 4. 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. Прошлое, настоящее, будущее. Мебель, техника, архитектура. Три графических работы. Формат А-3.

Задание 5. 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.

Задание 6. 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.

Задание 7. 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.

Трансформация плоскости в рельеф. Используя прямоугольные листы произвольного формата и прием надреза и сгиба в качестве технологии формообразования, построить композицию в виде комбинаторно-модульного рельефа. Бумага.

Трансформация плоскости в замкнутую объемную форму. Используя прямоугольные листы произвольного формата, построить объемно-пластическую композицию с замкнутой поверхностью трехмерной формы из бумаги.

Разработать объемно-пластический модуль и создать с его использованием орнаментально-ритмические структуры трех типов: параллельные ряды, ступенчатые ряды, регулярно повторяющиеся центры. Бумага.

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 18 баллов);
2. результаты освоения каждой темы учебной дисциплины, текущий контроль выполнения практической аудиторной и самостоятельной работы (учебные задания) (40 баллов);
3. промежуточная аттестация (зачет с оценкой) (42 балла).

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	14-18
- студент посетил от 51 до 70% от всех занятий	9-13
- студент посетил от 31 до 50% от всех занятий	5-8
- студент посетил от 0 до 30% от всех занятий	0-4

2. *Текущий контроль успеваемости обучающихся (ТК)* предполагает систематическую проверку теоретических знаний обучающихся, выполнения ими учебных заданий (эскизов, набросков, фор-эскизов и т.п.) в соответствии с учебной программой. Максимальное количество баллов за выполнение учебных заданий составляет 40 баллов.

Показатели оценивания учебных заданий	Баллы
- умение творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое, и отражать его в правдивой образной форме	0-5
- качество исполнения эскизов, фор-эскизов, картона	0-5
- умение преодолевать технические трудности при реализации творческого замысла	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	0-5
- грамотное композиционное построение, гармоничное колористическое и/или тоновое решение	0-5
- выбор оптимальных сочетаний техник для выполнения эскиза в соответствии с конкретными творческими задачами	0-5
- проявление фантазии, творческого воображения, оригинальность художественного образа, творческого замысла	0-5
- степень декоративного обобщения художественного образа, обусловленная поставленной задачей	0-5

3. *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 итоговой работы, этапы ее выполнения (учебные задания). Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 42 балла.

Показатели оценивания итоговой художественной работы	Баллы
- четкость, выразительность композиции за счет выверенного конструктивного решения художественного образа, гармония композиционного и колористического решения художественной работы.	0-14
- качество исполнения художественной работы, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-14
- оптимальное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа художественного изображения	0-14

Оценивание студенческих работ проводится по рейтинговой 100-балльной системе с последующим переводом оценки в пятибалльную, с учетом баллов, набранных студентом за выполнение учебных заданий и посещение. Результаты аттестации (РА) студента за семестр, рассчитываются по следующей формуле:

$$РА = ПУЗ + ТК + ТР$$

«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 объем заданий. Работы отсутствуют.

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную систему

100-балльная система оценки	Традиционная четырех балльная система оценки
81 – 100 баллов	отлично/зачтено
61 – 80 баллов	хорошо/зачтено
41 – 60 баллов	удовлетворительно/зачтено
21- 40 баллов	неудовлетворительно/не зачтено
0-20	не аттестовано

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. 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>

6.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс] : монография. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.
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. 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. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов /сост. И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html>
5. Рашевская, М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды [Текст] : учеб.пособие / М. А. Рашевская. - М. : Форум, 2013. - 304с.

6. Средовой объект (парк, сквер) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для вузов / сост. Т. П. Толпинская, Е. В. Альземенова. — Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. — 50 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23965.html>
7. 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>.
8. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд. - М. : АСТ, 2008. - 239с.
9. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
10. 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. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломированных 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. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1967. – №106. [Электронный ресурс] URL: <http://art.photoelement.ru/analysis/kibrik/kibrik.html>
4. 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>.
5. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна / Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383>.
6. Чернышов О.В. Формальная композиция: Сайт [Электронный ресурс] URL: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=906902
7. ЭБС IPR BOOKS <https://www.iprbookshop.ru>
8. ЭБС ООО «НЕКС-Медиа», «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru
9. ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru>
10. ЭБС «Консультант студента» <https://library.geotar.ru>
11. ЭБС ООО «Лань» <https://e.lanbook.com>
12. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» znanium.com
13. Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по самостоятельной работе, авторы Суздальцев Е.Л., Чистов П.Д.

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
pravo.gov.ru
www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, мольбертами.
2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.
4. Лаборатория оснащенная: комплектом учебной мебелью, персональным компьютером с подключением к сети Интернет, доской, демонстрационным оборудованием (технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории); мольбертами.