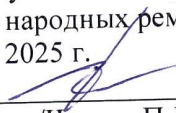

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.06.2025 12:43:40
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e054b1679172803da5b7b359fca9e7

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремесел
Кафедра теории и методики преподавания изобразительного искусства

Согласовано
деканом факультета изобразительного
искусства и народных ремесел
«31» марта 2025 г.

/Чистов П.Д./

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции в дизайне

Направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль:

Изобразительное искусство и 3D-моделирование

Квалификация

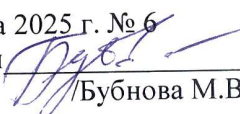
Бакалавр

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремесел

Протокол «31» марта 2025 г. № 6

Председатель УМКом
/Бубнова М.В./

Рекомендовано кафедрой теории и
методики преподавания
изобразительного искусства

Протокол от «20» марта 2025 г. № 7

Зав. кафедрой
/Мезенцева Ю.И./

Москва
2025

Авторы-составители:

Кузьменко Е.Л., доктор филологических наук, профессор кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства

Булаева К.С., доцент кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции в дизайне» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.02.2018г., № 125

Дисциплина входит в Предметно-методический модуль (профиль: 3Д моделирование) обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2025

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	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	7
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	9
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	16
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»	18
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: формирование у студентов знаний, умений и навыков по построению композиции натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека.

Задачи дисциплины:

- формирование у будущих учителей изобразительного искусства мировоззрения, т.к. российская школа изобразительного искусства является школой искусства реализма, основывающейся на принципах народности и патриотизма;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое;
- воспитание художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и отражать его в правдивой образной форме;
- овладение профессиональным мастерством и умением применять его в художественно-педагогической деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

СПК-1. Владеет навыками создания художественных композиций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в Предметно-методический модуль (профиль: 3Д моделирование) обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Курс основ композиции в дизайне органически связан с со всеми предметами художественно-творческого цикла: «Рисунок», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Дизайн», «Декоративное искусство», «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Орнаментальная композиция», «История русского изобразительного искусства», «Компьютерная графика», «Методика преподавания 3D моделирования», «2D и 3D моделирование», «Современное искусство», «Методика обучения изобразительному искусству», дисциплинами по выбору модуля художественной специализации, а также практик: учебных и производственных практик по проектно-технологической и научно-исследовательской работе, при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена и выполнении и защите выпускной квалификационной работы. Знания, умения и навыки, полученные студентом при изучении дисциплин предметно-методических модулей, закрепляются в композиционных заданиях, находят творческое применение при выполнении учебных композиций, при работе над дипломным проектом.

Курс «Основы композиции в дизайне» является предваряющей все курсы художественного проектирования. Композиция (греч. *propaideio*- предваряю) занимает особое место на начальном этапе обучения. Она является своеобразным профильным предметом - «введением в науку», способствуя освоению знаний и навыков плоскостной и объёмно-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 в дизайне» 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.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	8
Объем дисциплины в часах	288
Контактная работа:	172.8
Лабораторные занятия	168
из них, в форме практической подготовки	168
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	4.8
Зачет с оценкой	0.2
Экзамен	0.6
Предэкзаменационная консультация	4
Самостоятельная работа	88
Контроль	27.2

Формы промежуточной аттестации

- по очной форме обучения: зачет с оценкой во 2 семестре, экзамен в 3,4 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
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	24	24

ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции. Виды и типы композиций.		
Тема 2. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Категории композиции. Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы. 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
Раздел II. Композиция, как организация систем.		
Тема 3. 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.	20	20
Тема 4. 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.	20	20
Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной 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. Ассоциативная композиция. Образность. Формирование практических навыков системного анализа сложного явления.	20	20
Раздел III. Стилизация в дизайне.		
Тема 6. Изобразительный знак (знак индекс-стилизация). Изобразительный знак. Знак индекс-стилизация. Организация художественно-графических знаковых систем. Знак на основе шрифтовых элементов. Визуальная организация знаковой формы графических изображений. Знак на основе шрифтовых элементов. Товарный знак.	10	10
Тема 7. Стилизация в композиции. Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной композиции. Стилизация как метод художественно-композиционной организации искусственных систем. Формирования образной структуры графического изображения.	10	10
Тема 8. Объемно пластическое формообразование в дизайне. Овладение принципами композиционно-пластической организации трехмерного пространства. Объемно-пространственная композиция. Фактура и текстура. Объемно пластические формообразования в дизайне. Композиционно-пластическая моделировка сложной поверхности на основе принципа трансформации в условиях строго заданной технологии формообразования.	10	10
Тема 9. Стилизация в композиции натюрморта. Формально-	30	30

композиционные и художественно-образные средства организации двухмерного пространства. Средства выражения художественного образа (форма, цвет, фактура). Мера формально-композиционной взаимообусловленности отношения «элемент-пространство». Средства гармонизации композиции. Тематический натюрморт. Натюрморт как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины. Учебный натюрморт. Учебно-творческий натюрморт. Творческий натюрморт. Декоративный натюрморт. Их цели и задачи в процессе обучения и творческой деятельности. Общие и специфические изобразительно-выразительные средства, и приемы композиции натюрморта. Композиционные приемы построения натюрморта.		
Итого	168	168

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
1	Введение в композицию.	Учебное задание.	24
2	Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.	Учебное задание	24
3	Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.	Учебное задание	20
4	Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.	Учебное задание.	20
5	Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.	Учебное задание.	20
6	Изобразительный знак (знак индекс-стилизация).	Учебное задание.	10
7	Стилизация в композиции.	Учебное задание.	10
8	Объемно пластическое формообразование в дизайне.	Учебное задание.	10
9	Стилизация в композиции натюрморта.	Учебное задание.	30

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По очной форме обучения

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
Средства	Точка, линия,	8	Анализ	Учебно-	Устный

формальной организации искусственных систем.	пятно, иллюзорное трехмерное пространство		литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	методическое обеспечение дисциплины	опрос. Композиционные поиски.
Средства организации и выражения свойств в формальной композиции.	Примеры и аналогии в окружающей действительности.	8	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. 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 материально вещественных систем.	Материальные свойства: физико-механические, морфологические, пластические, цвето-тональные, фактурные, текстурные, объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические	12	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.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Знак на основе шрифтовых элементов.	Шрифтовая композиция как средство передачи информации зрительными образами.	8	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Стилизация в	Стилизация	8	Анализ	Учебно-	Устный

композиции.	природных форм. Переработка природного элемента при наибольшем художественном обобщении.		литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	методическое обеспечение дисциплины	опрос. Композиционные поиски.
Объемно-пластическое формообразование в дизайне.	Изучение биологической формы (строение, функционирование, характер движения) и ее анализ.	8	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Стилизация в композиции натюрморта.	Натюрморт как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины.	12	Сбор материала по теме. Творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Итого		88			

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
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-1. Владеет навыками создания художественных композиций	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
ПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие, последовательность работы над композицией. Уметь: видеть в окружающей действительности характерное	Композиционные поиски. Устный опрос.	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания устного опроса.

			и типическое; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.		
ПК-1	Прод- вину- тый	1. Контактная работа. 2. Самостоятельная работа.	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие, последовательность работы над композицией. Уметь: видеть в окружающей действительности характерное и типическое; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. Владеть: методами вариативного подхода в решении задач композиционной организации, проектными методами художественно-композиционного формообразования.	Композиционные поиски. Практическая подготовка: (учебные задания)	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания практической подготовки (выполнения учебных заданий)
СПК-1	Поро- говый	1. Контактная работа. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в дизайне; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, решая в них задачи создания художественного образа.	Композиционные поиски. Устный опрос.	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания устного опроса.
СПК-1	Прод- вину- тый	1. Контактная работа. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в дизайне; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, решая в них задачи создания художественного образа. Владеть: навыками создания художественных композиций.	Композиционные поиски. Практическая подготовка: (учебные задания)	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания практической подготовки (выполнения учебных заданий)

Шкала оценивания композиционных поисков

Показатели	Количество баллов
- умение творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое, и отражать его в правдивой образной форме	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, существенное), знание типологии композиционных средств и их взаимодействие, возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем	0-5
- грамотная формулировка основных понятий теории композиции в дизайне, знание последовательности работы над композицией	0-5

Шкалы оценивания практической подготовки (выполнения учебных заданий)

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, демонстрация навыков владения работы с графическими материалами, навыками передачи объема и формы, четкой конструкции объектов	0-5
- демонстрация навыков владения способностями к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	0-5
- владение навыками линейно-конструктивного построения, проектными методами художественно-композиционного формообразования	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	0-5

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

Перечень примерных вопросов для устного опроса:

2 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 уравновешенности. Исторические и психологические факторы в ориентации человека в пространстве.

3 семестр

1. Физическая, смысловая, и эмоционально-чувственная уравновешенность в композиционной организации. Типы композиционной уравновешенности в системе пространственных координат.
2. Методы и средства обеспечения композиционной уравновешенности.
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 метроритмических построений в арсенале композиционных средств дизайнера.

4 семестр

1. Основные вопросы «композиции в графическом дизайне» как области научного знания.
2. Нюанс как средство выразительности в искусстве.
3. Контраст как средство выразительности в искусстве и в графическом дизайне.
4. Пятно как средство выразительности в искусстве и в графическом дизайне.
5. Линия как средство выразительности в искусстве и в графическом дизайне.
6. Симметрия и асимметрия в графическом дизайне.
7. Цветовые ассоциации и их использование в графическом 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.

Примерные задания для композиционных поисков:

1. Выполнить 5-7 эскизов на уравнивание геометрических фигур в заданном формате, тональный разбор. Выполнить 5-7 эскизов на уравнивание 3х геометрических фигур. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на определение главного (доминанта), второстепенного и нейтрального в композиции.
2. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на формально-композиционное состояние человека и природы. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на метрический масштаб, пространственный масштаб и временной масштаб.
3. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на орнаментально-ритмические ряды: параллельные, ступенчатые, регулярно повторяющиеся центры.
4. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на формальную композицию в виде абстрактной объемно-пространственной структуры, выражающей пары физических свойств материала.
5. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на два слова антонима. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на заданный/выбранный девиз.
6. Выполнить серию поисковых фор-эскизов для композиции со стилистическим начертанием «Знак-индекс», иконический знак.
7. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на стилизацию дерева и животного по собственному и заданному признаку. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на переработку природного элемента при наибольшем художественном обобщении (наиболее характерное и типическое) при помощи ряда условных приемов до абстрактного образа.
8. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на анализ конструктивной объемно-пространственной структуры.
9. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на ритмическую основу композиции натюрморта. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на сюжетно-композиционный центр натюрморта. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на симметрию и асимметрию в композиции натюрморта. Выполнить серию поисковых фор-эскизов на горизонтالي, вертикали, диагональные направления в композиции натюрморта.

Выполнить серию поисковых фор-эскизов на разработку сюжета несложного тематического натюрморта. Зарисовки. Наброски. Этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме. Поиски тонового решения композиции тематического натюрморта: этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме. Поиски цветового решения композиции тематического натюрморта: этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме.

Примерные задания для практической подготовки (учебные задания):

Тема 1. Введение в композицию.

Учебное задание 1. В заданном формате уравновесить геометрические фигуры (3 – 5 штук). Решение линейное, черно-белое, тональный разбор. 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. Итоговая работа 16*20 см. Уравновесить композицию из элементов одинаковой формы, но разной величины. 7-10 фигур. Статика. Динамика. Ахроматическое решение. Формат 10*15 см. 2 работы. Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей роли: - большего элемента, -меньшего элемента, -зоны пространства, используя различные способы формально-композиционной организации. Применить 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. Цветовые гармонии – однотоновые, родственные, контрастные, родственно-контрастные. Выкраски оформить. Формат А-2.

Тема 2. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.

Учебное задание 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. Три композиции – эмоциональный стимул. Три композиции – эмоциональный резонанс. Формат в соответствии с задачей. Цвет. Смешанная техника.

Тема 3. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.

Учебное задание 3. 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.

Тема 4. Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.

Учебное задание 4. 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.

Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.

Учебное задание 5. Шрифтовая композиция как средство передачи информации зрительными образами. 2 слова-антонима. Максимально-выразительно графическими средствами раскрыть смысловое значение каждого слова в отдельности, не нарушая стилового единства, решить пару антонимов, превратив их в графический объект дизайна. 4 листа, формат А3.

Тема 6. Изобразительный знак (знак индекс-стилизация).

Учебное задание 6. 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.

Тема 7. Стилизация в композиции.

Учебное задание 7. Стилизация дерева и животного по собственному и заданному признаку. Две композиции в черно-белом исполнении, формат 20*20 см. Переработка природного элемента при наибольшем художественном обобщении (наиболее характерное и типическое) при помощи ряда условных приемов до абстрактного образа. Создание знака - символа. 1 объект растительной формы. 1 объект зооморфной формы. 4 листа, формат А3. Переработка природного элемента с выявлением его собственных, наиболее характерных черт и особенностей, и соединением их с заданным признаком. Трансформация формы - ее внешнего абриса и внутренней разработки. 4 листа, формат А3.

Тема 8. Объемно пластическое формообразование в дизайне.

Изучение биологической формы (строение, функционирование, характер движения) и ее анализ. Выявление в форме ее конструкции и организация вне материала. Анализ конструктивной объемно-пространственной структуры. Моделирование объемных биоформ методом «врезки». 1 - 2 объекта (насекомое, земноводное, ракообразное и т.п.). 4 листа, формат А3.

Тема 9. Стилизация в композиции натюрморта.

Учебное задание 9: Ритмическая основа композиции. Задать в пространстве листа различные ритмические построения, используя линию, пятно (работа тоном), цвет. Контрастные и нюансные отношения элементов композиции (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта). Эскизирование. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры. Сюжетно-композиционный центр. Задать композиционный центр в соответствии с пропорцией золотого сечения (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта) Продемонстрировать различные способы выделения композиционного центра: ритмически, средствами тона, цвета (цветовой тон, насыщенность). Симметрия и асимметрия в композиции. Создать симметричные и асимметричные композиционные построения (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта). Статика и динамика в композиции. Особенности соподчинения элементов композиции в симметричной и ассиметричной композиции. Средства достижения равновесия в ассиметричной композиции: ритмические паузы, контраст больших и малых форм, светлотные контрасты, цветовые, контрасты по насыщенности. Горизонтالي, вертикали, диагональные направления. Создание ощущения движения и покоя средствами обозначения и усиления различных направлений в листе (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта пейзажа). Осмысленный выбор формата, отражающего суть художественного образа. Разработка сюжета несложного тематического натюрморта (например, «Дары осени», «Атрибуты искусства», «Атрибуты спорта», «Весна за окном», «В крестьянской избе» и т.д.). Внесение необходимых коррективов в первоначальный замысел. Выбор основного эскиза

композиции. Определить сюжетно-композиционный центр и равновесие в формате. Найти правильный масштаб изображения предметов по отношению к определенному типу формата. Проанализировать особенности взаимного расположения предметов по отношению друг к другу. Поиски тонового решения композиции тематического натюрморта. Разработать основной эскиз в тоне. Поиски цветового решения композиции тематического натюрморта. Развивать чувство цвета и целостности цветового и тонового решения композиции. Передать эмоциональное состояние в эскизе.

Примерные задания для зачета с оценкой (художественные работы):

Художественная работа за 2 семестр: 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.

Примерные задания для экзамена (художественные работы):

Художественная работа за 3 семестр: Ассоциативная композиция. Авторское выражение в композиции выбранного (заданного) девиза (состояние природы, эмоциональное состояние). Выражение девиза через форму. Контур, очертание, силуэт, пятно. Соответствие формы определенному смысловому и выбранному эмоциональному содержанию. Колорит как средство максимальной выразительности. 4 листа, формат А3.

Художественная работа за 4 семестр: Выполнение композиции тематического натюрморта. Закрепление основных понятий и выработка практических навыков по сочинению композиции тематического натюрморта. Готовая работа. Формат А-2. Бумага. Смешанные техники. Оформление в раму, под стекло или спец пластик, паспарту.

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 аудиторной и самостоятельной работы (50 баллов);
3. промежуточная аттестация (зачет с оценкой и экзамен – по 30 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений и навыков:

1. *Посещение учебных занятий* (ПУЗ) 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.

Шкала оценивания посещения

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. На промежуточную аттестацию (ПА) представляются 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.

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 30 баллов.

Шкала оценивания зачета с оценкой

Показатели оценивания художественной работы	Баллы
- владение навыками ведения самостоятельной художественно-творческой деятельности, аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в художественной работе, гармония композиционного и колористического решения художественной работы	0-10
- качество исполнения художественной работы, владение живописными и графическими техниками и материалами, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- владение навыками создания художественных композиций, умение сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа, передача художественного образа произведения различными композиционными приёмами, используемыми для формирования образа художественного изображения	0-10

Шкала оценивания экзамена

Показатели оценивания художественной работы	Баллы
- владение навыками ведения самостоятельной художественно-творческой деятельности, аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в художественной работе, гармония композиционного и колористического решения художественной работы	0-10
- качество исполнения художественной работы, владение живописными и графическими техниками и материалами, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- владение навыками создания художественных композиций, умение сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа, передача художественного образа произведения различными композиционными приёмами, используемыми 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. Воронова, И. В. Основы композиции : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 119 с.— Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/444486>
2. Ломов С.П. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/557401>.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст] : теория и практика изобразит. искусства: учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 102с.

6.2. Дополнительная литература

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] /М.В. Глазова, В.С. Денисов. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255.html>
2. Кузин В.С. Рисунок [Текст] : наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М. : Академия, 2013. - 232с.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : Владос, 2008. - 144с.
4. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>
5. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс]. - М. : ВГИК, 2012. - 352 с. — Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277597&sr=1
6. Тугендхольд, Я. А. Живопись и зритель. — Москва : Юрайт, 2019. — 120 с. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/428187>
7. Устин, В.Б. Учебник дизайна [Текст]: композиция; методика; практика. - М. : Астрель, 2009. - 254с.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи – М.: Искусство, 1977. [Электронный ресурс] URL: http://www.zipsites.ru/me/iskusstvo/N_N_Volkov_Kompozitsiya_v_zhivopisi_V_2_knigakh/
2. Волков Н. Н. Восприятие картины. - М.: Просвещение, 1969. [Электронный ресурс] URL: <http://rosarms.info/rgh.php>
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi.html
4. 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
5. Дейнека А. Л. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. - М.: Изд.- во Акад. художеств СССР, 1961. [Электронный ресурс] URL: <http://www.twirpx.com/file/1188230/>
6. Ковалев А.Ф. Золотое сечение в живописи. - Киев: Выща школа, 1989.

- [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie.html
7. Композиция: сайт [Электронный ресурс] URL: <http://www.coposic.ru/kompoziciya-predmet/predmet-kompozicii/>
 8. Композиция в изобразительном искусстве / Pictorial-art.info [Электронный ресурс] URL: <http://www.pictorial-art.info/kompozicziya-v-izobrazitelnom-iskusstve.html>
 9. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. - М.: Изобразительное искусство. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi.html
 10. Унковский А.А. Живопись фигуры. - М.: Просвещение, 1968. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html
 11. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986. [Электронный ресурс] URL: <http://kniga-s.ru/free/kompoziciya.html>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

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.