

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:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

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

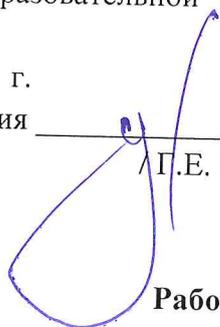
Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра композиции

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

«22» мая 2021 г.

Начальник управления

/ Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол « 22 » мая 2021 г. № 5

Председатель

/ О.А. Шестакова /

Рабочая программа дисциплины
Основы композиции

Направление подготовки

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Квалификация

Бакалавр

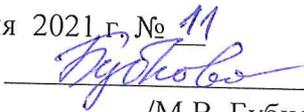
Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел

Протокол от «17» июня 2021 г. № 11

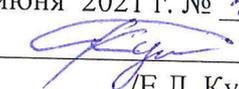
Председатель УМКом

/ М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой композиции

Протокол от «10» июня 2021 г. № 11/с

И.о. зав. кафедрой

/ Е.Л. Кузьменко /

Мытищи
2021

Авторы-составители:
Булаева К.С., доцент кафедры композиции

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

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

Год начала подготовки 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	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.....	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	20
6.1. Основная литература	20
6.2. Дополнительная литература.....	20
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	21
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	22
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	22

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- формирование мировоззрения студентов, знакомство с научными, философскими концепциями мироздания, особенностями функционирования знания в современном обществе;
- развитие творческого воображения и образного мышления художественной наблюдательности, зрительной памяти умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое;
- воспитание широкой художественно эстетической культуры и художественного вкуса;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в правдивой образной форме;
- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Дисциплина «Основы композиции» в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах является одной из ведущих в системе профессиональной подготовки художников декоративно-прикладного направления. Особое место в этой системе занимает цикл пропедевтических дисциплин, заключающий основы развития творческого мышления и художественно-проектного мастерства будущего художника на

базе общей методологии взаимодействия понятийно-логических и композиционно-образных принципов, методов и средств формообразования различных классов искусственных систем как предметных условий жизнедеятельности современного человека.

Важность учебного предмета «Основы композиции» связана с формированием у будущих художников творческого мышления и профессиональных навыков работы с формой и пространством. Программа органически связана со специальными дисциплинами: рисунком, цветоведением и основами живописи, историей и теорией культуры искусств, скульптурой и пластическим моделированием, проектированием 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 выпускной квалификационной работы. Основное внимание в содержании данного курса уделено теоретическому обоснованию общего подхода к профессиональному освоению студентами композиционной грамоты, и развитию у них способности осуществлять синтез образного и логического в процессе художественно-композиционного формообразования, принципам построения учебной программы по практическому курсу, а также методике работы над учебными заданиями и критериям их оценки.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	10
Объем дисциплины в часах	360
Контактная работа:	292.6
Лекции	24
Лабораторные занятия	264
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. Теория и практика создания композиции в декоративно-прикладном искусстве.			
Тема 1. Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства. Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве. Декоративная композиция и декоративность. Основные категории, связанные с композицией.	2	-	22
Тема 2. Основные принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве. Организация декоративной композиции. Равновесие. Соотношение форм. Членение плоскости на части. Построение пространства. Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности.	4	-	44
Тема 3. Изобразительные средства декоративной композиции. Общий порядок создания композиции в декоративно-прикладном искусстве. Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства. Использование изобразительных средств композиции и их свойств.	2	-	22
Тема 4. Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства. Цвет и его главные характеристики. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Световой контраст. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный. Цветовой круг. Собственные качества цвета.	4	-	44
Раздел II. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и особенности композиции в народных промыслах.			
Тема 5. Композиция и теория народного искусства. Связь композиции и мировоззрения. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод. Стил в народном искусстве.	2	-	22
Тема 6. Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов. Типы композиций в русском народном искусстве. Принципы взаимосвязи декора и формы. Приемы упорядоченности композиционной формы. Особенности создания композиций в русских народных промыслах.	4	-	44
Тема 7. Особенности создания, построения и восприятия художественного образа. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-	2	-	22

прикладном и народном искусстве. Модель и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного.			
Тема 8. Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства. Понятие стилизации и стиля. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Принципы и методы стилизации в композиции. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция).	4	-	44
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
Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства.	Виды композиций: фронтальная, объемная, пространственная.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Основные принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве.	Законы, правила и приемы композиции.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Изобразительные средства декоративной композиции. Общий порядок создания композиции в декоративно-прикладном искусстве.	Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства: точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции,	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.

	цвет, светотень, фактура, текстура.				
Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.	Цветовые контрасты. Цветовой круг. Собственные и несобственные качества цвета.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Композиция и теория народного искусства.	Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных промыслов.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов.	Особенности создания композиций в русских народных промыслах.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Особенности создания, построения и восприятия художественного образа.	Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.	Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Абстрактная композиция.	6	Фор-эскиз, наброски, зарисовки, этюды.	ОЛ: 1-3 ДЛ: 1-5	Просмотр выполненных учебных заданий.
Итого		48			

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

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

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

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	2	3	4	5	6
УК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Уметь: Наблюдать,	Текущий контроль: анализ выполненных учебных заданий.	25

			анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	Промежуточная аттестация: экзамен	
УК-1	Продвину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Уметь: Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Владеть: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Текущий контроль: анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен	15
ОПК-3	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: Решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на	Текущий контроль: анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен	20

			концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи.		
ОПК-3	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: Решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи. Владеть: Навыками линейно-конструктивного построения, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	Текущий контроль: анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен	10
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: Методику сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией. Уметь: Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	Текущий контроль: анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен	20
СПК-2	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная	Знать: Методику сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией.	Текущий контроль: анализ выполненных учебных	10

		работа.	<p>Уметь: Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>Владеть: Методами формообразования в декоративно-прикладном искусстве.</p>	заданий. Промежуточная аттестация: экзамен	
--	--	---------	--	--	--

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций

Уровень	Критерии	Баллы
Пороговый	<p>- неполные знания основ композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах; типологии композиционных средств и их взаимодействие; методики сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией;</p> <p>- в целом успешные, но не систематические умения наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;</p> <p>- в целом успешное, но не систематическое демонстрация навыков владения способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыками линейно-конструктивного построения, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами формообразования в декоративно-прикладном искусстве.</p>	41-60
Продвинутый	<p>- сформированные и систематические знания, но могущие содержать отдельные пробелы, основ композиции в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах; типологии композиционных средств и их взаимодействие; методики сбора подготовительного материала при работе над художественной композицией;</p>	61-100

	<p>- успешные и систематические умения, возможно с незначительными пробелами, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; решать основные типы проектных задач декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;</p> <p>- успешное и систематическое, возможно с отдельными незначительными ошибками, демонстрация навыков владения способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; навыками линейно-конструктивного построения, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами формообразования в декоративно-прикладном искусстве.</p>	
--	---	--

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

1 семестр:

1. Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве.
2. Декоративная композиция и декоративность.
3. Основные категории, связанные с композицией: художественный образ, замысел, сюжет, предметное содержание, смысл, композиция и слово.
4. Виды композиций.
5. Организация декоративной композиции.
6. Равновесие.
7. Соотношение форм.
8. Членение плоскости на части.
9. Построение пространства.
10. Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности.
11. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая композиция; расположение главного на втором пространственном плане, параллельность в композиции, «легкий верх – тяжелый низ».
12. Приемы композиции: передача монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления.

13. Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства.
14. Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства.
15. Точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции, цвет, светотень, фактура, текстура-средства композиционной выразительности.
16. Порядок создания композиции: творческий замысел, выделение доминанты, создание субдоминанты.
17. Цвет и его главные характеристики.
18. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические.
19. Световой контраст.
20. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный.
21. Цветовой круг.
22. Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
23. Несобственные качества цвета (температура, вес, звучность, подвижность).
24. Создание цвето-тонового композиционного баланса.
25. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.).

2 семестр:

26. Связь композиции и мировоззрения.
27. Жанровые аспекты в русском народном искусстве.
28. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод.
29. Стиль в народном искусстве.
30. Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных промыслов.
31. Типы композиций в русском народном искусстве.
32. Принципы взаимосвязи декора и формы.
33. Приемы упорядоченности композиционной формы.
34. Особенности создания композиций в русских народных промыслах: художественная резьба и роспись по дереву, художественные лаки, художественный текстиль, художественная керамика, художественный металл и др.
35. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве.
36. Модель и образ.
37. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе.
38. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип.
39. Идеино-эстетическая природа художественного образа.
40. Общие и специфические черты художественного образа в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.
41. Понятие стилизации и стиля.
42. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.
43. Принципы и методы стилизации в композиции.
44. Стилизация в орнаменте.
45. Стилизация природных форм.
46. Декоративная стилизация в натюрморте.
47. Декоративная стилизация в пейзаже.
48. Декоративная стилизация в портрете.
49. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция).

5.3.2. Контрольные задания

1 семестр

Тема 1. Композиция как одна из важнейших творческих основ декоративно-прикладного искусства.

Задание 1. Сущность и структура композиции в декоративно-прикладном искусстве. Декоративная композиция и декоративность. Основные категории, связанные с композицией: художественный образ, замысел, сюжет, предметное содержание, смысл, композиция и слово. Виды композиций: фронтальная, объемная, пространственная. Создать выразительную уравновешенную композицию, используя стилизованные изображения предметов. Исполнение графическое. Два варианта решения: черно-белый и с использованием контрастных цветов. Композиционное решение максимально выразительное. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа в двух вариантах (тональный разбор и контрасты).

Бумага, туш, гуашь, акварель. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 100*100 мм.

Тема 2. Основные законы и принципы организации композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Задание 1. Организация декоративной композиции. Равновесие. Соотношение форм. Членение плоскости на части. Построение пространств. Уравновесить правильные геометрические фигуры в заданном формате. Найти их оптимальное расположение на плоскости. Использовать прием членения плоскости и тонального разбора элементов композиции. Создать уравновешенную композицию, используя активность фигур и визуальный вес элементов композиции. Приветствуется оригинальное композиционное мышление. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа с решением тональных отношений и качественно выполненной штриховкой.

Бумага, карандаш. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 60*80 мм.

Задание 2. Законы композиции: закон целостности, закон ограничения (отбора), закон контрастов, закон ритма, закон баланса, закон доминанты, закон гармонии, закон новизны, закон жизненности. Уравновесить в заданном формате фигуры одинаковой формы, но разной величины. Найти их оптимальное расположение на плоскости. Количество фигур 7-10 или 15-20 штук. Фигуры могут быть геометрическими, стилизованными, абстрактными. Создать несколько вариантов композиции – статические и динамические, используя активность фигур и визуальный вес элементов композиции. Решение графическое, возможен тональный разбор. 5-7 поисковых эскизов на каждый из вариантов и итоговые работы.

Бумага, тушь, гуашь, гелевая ручка. Формат листа А-4, размеры квадратной композиции 80*80 мм, 100*100мм, прямоугольной 60*80 мм, 80*100мм.

Задание 3. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризная композиция; расположение главного на втором пространственном плане, параллельность в композиции, «легкий верх – тяжелый низ». Приемы композиции: передача монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления. Создать уравновешенную композицию из 8-10 фигур, из фигур одинаковых по форме и близких по величине. Использовать криволинейные и прямолинейные формы, абстрактные, стилизованные, геометрические. Выделить доминанту по величине – самую большую фигуру или самую маленькую. Добиться равновесия за счет перераспределения элементов по плоскости. Найти статическое и динамическое решения оперируя расстояниями между элементами и их размерами. Решение графическое, линейное или пятновое. Возможен тональный разбор. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа с решением тональных отношений и качественно выполненной заливкой.

Бумага, тушь, гелевая ручка. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 60*80 мм.

Тема 3. Изобразительные средства декоративной композиции. Общий порядок создания композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Задание 1. Особенности визуального восприятия при композиционном построении произведения декоративно-прикладного искусства. Использование изобразительных средств композиции и их свойств при создании произведения декоративно-прикладного искусства: точка, линия, штрих, пятно, форма, масштаб и пропорции, цвет, светотень, фактура, текстура. Порядок создания композиции: творческий замысел, выделение доминанты, создание субдоминанты. Выполнить графическое изображение фруктов, используя наброски и зарисовки натуры. Предпочтение отдавать объектам с интересной разработкой формы, кожурой, структуры. Возможна декоративная обработка изображаемого и декорирование объекта. Ахроматическое или тональное решения с добавлением декора. Гармоничная компоновка изображения в листе обязательна.

Бумага, тушь, гелевая ручка. Формат листа А-4. Три листа по 5 - 7 изображений на листе и итоговый декоративный натюрморт с использованием разработанных мотивов.

Тема 4. Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.

Задание 1. Цвет и его главные характеристики. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Световой контраст. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный. Цветовой круг. Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета (температура, вес, звучность, подвижность). Создание цвето-теневого композиционного баланса. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.). Выполнить выразительную декоративную композицию с большим количеством элементов и деталей. Можно использовать конкретные темы условно стилизованного изображения (город, пейзаж, натюрморт и так далее), можно сделать абстрактную композицию или композицию из геометрических фигур. Главная задача— создать обладающие эмоциональной выразительностью образы и использовать различные по светлоте и насыщенности соотношения площадей, занятых теми или иными цветами. Работу выполнить в полной гамме цветового круга.

Размеры эскизов 160*200 мм. Материал — акварель, гуашь. Формат А -4.

2 семестр:

Тема 5. Композиция и теория народного искусства.

Связь композиции и мировоззрения. Жанровые аспекты в русском народном искусстве. Декоративность в народном искусстве: сущность, функции, метод. Стиль в народном искусстве. Семантика основных образов народного искусства. Анализ композиции произведения народных промыслов. Используя наброски и зарисовки с натуры, подобрать максимально разные по форме и фактуре объекты. Создать уравновешенную композицию, расположив на листе 5 – 7 графических изображений овощей и грибов.

Возможна частичная переработка формы, декоративная разработка мотива, декорирование объекта. Три страницы и итоговая работа – декоративный натюрморт из найденных удачных изображений.

Бумага, тушь, гелевая ручка. Формат листа А-4.

Тема 6. Композиция в закономерностях декора и формы произведения народных промыслов.

Задание 1. Типы композиций в русском народном искусстве. Принципы взаимосвязи декора и формы. Приемы упорядоченности композиционной формы. Особенности создания композиций в русских народных промыслах: художественная резьба и роспись по

дереву, художественные лаки, художественный текстиль, художественная керамика, художественный металл и др. Создать выразительную уравновешенную композицию, используя стилизованные изображения предметов, и прием членения плоскости произвольными линиями. Исполнение графическое. Два варианта решения: черно - белый и с использованием контрастных цветов. Композиционное решение максимально выразительное. 5-7 поисковых вариантов и итоговая работа в двух вариантах (тональный разбор и контрасты).

Бумага, туш, гуашь, акварель. Формат листа А-4, размеры композиции 80*80 мм, 100*100 мм.

Тема 7. Особенности создания, построения и восприятия художественного образа.

Задание 1. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве. Модель и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип. Идеино-эстетическая природа художественного образа. Общие и специфические черты художественного образа в декоративно прикладном искусстве и народных промыслах.

Зарисовать с натуры предложенный натюрморт. Используя получившуюся композицию разработать 5 -7 декоративных вариантов в разных техниках и материалах. Тонально и в цвете.

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

Тема 8. Стилизация в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.

Задание 1. Понятие стилизации и стиля. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. Принципы и методы стилизации в композиции. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративная стилизация в пейзаже. Декоративная стилизация в портрете. Стилизация, не имеющая реальных образов (абстрактная композиция).

Создать ряд декоративных зарисовок, используя наброски с натуры чучела птиц и животных, атласы определители, альбомы с фотографиями, энциклопедии. Выполняя декоративную обработку изображаемого, опираться на природную форму и фактуру объекта, выполнить декорирование графическими средствами. Передать характерные особенности строения животного, создать выразительный запоминающийся образ. Ахроматическое или тональное решения с добавлением декора. Гармоничная компоновка изображения в листе обязательна.

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

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

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

Бумага, тушь, гелевая ручка. Формат листа А-4.

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 самостоятельной работы (22 балла);
3. промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) (60 баллов).

Критерии и шкала оценивания:

1. *Посещение занятий (0-18 баллов).* Посещение учебных занятий оценивается по накопительному принципу, следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости, делится на количество занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.

Показатели оценивания посещения занятий	Баллы
- студент посетил от 71 до 100% от всех занятий	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 (0-22 балла).* Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения промежуточного просмотра учебных заданий, а также устных опросов. На промежуточный просмотр выставляются эскизы, упражнения и макеты объектов в различных техниках. Максимальное количество баллов за выполнение учебных заданий составляет 22 балла.

Показатели оценивания учебных заданий	Баллы
- аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в работе	0-6
- активность поиска новых выразительных возможностей материала, конструирование собственных нетрадиционных приемов и смешанных техник макетирования	0-5
- качество исполнения упражнений, эскизов	0-5
- выявление и содержательное осмысление специфических технологических особенностей композиции	0-6

3. *Промежуточная аттестация (0-60 баллов)* проводится в виде просмотра. Просмотр студенческих работ, выполненных за семестр, осуществляется аттестационной комиссией в составе председателя (заведующего кафедрой) и ведущих преподавателей. На просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки. Необходимо оценивать итоговые творческие работы в конце сессии с учётом произошедших качественных изменений в развитии способностей каждого отдельного ученика, повышения уровня развития его личности. Желательно, чтобы при проведении итогового просмотра участвовали все преподаватели кафедры. Результатом такой работы являются обсуждение на кафедре проблем преподавания, обучения и воспитания студентов, выработка общей точки зрения и требования к учебно-воспитательному процессу, единство взглядов на методологию изобразительного искусства и принципы воспитания будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В процессе аттестации комиссия оценивает качество представленных итоговых контрольных заданий. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 60 баллов

Показатели оценивания итоговых работ	Баллы
- композиционное построение	0-10

- конструктивное построение	0-10
- колористическое решение	0-10
- мастерство передачи реалистичности изображения	0-10
- эстетика художественного исполнения	0-10
- сила и качество эмоционального воздействия работы	0-10

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

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

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

1. Работы студента отличаются грамотностью композиционного, конструктивного построения. Четкость, выразительность композиции за счет выверенного конструктивного решения образа, гармония пропорций и колорита.
2. Учебно-творческая работа выполнена качественно, с соблюдением приемов условности в трактовке объема и пространства на двухмерной плоскости.
3. Оптимальное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа декоративно-художественного изображения.
4. Композиционное и колористическое решение работы гармонично.
5. Работы эстетичны и производят стойкое эмоциональное воздействие на зрителя.

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

1. Работы студента по одному-двум (любым) критериям оценки не могут быть оценены на высший балл, поскольку содержат неверные или недостаточно точные (на усмотрение комиссии) решения учебно-творческих задач, но в целом производят положительное впечатление.
2. Недостаточно уделено внимания проработке выразительности, четкости композиции, не разработана колористическая гамма.
3. Качество исполнения учебно-творческой работы нуждается в корректировке, допущены несущественные нарушения условности в трактовке объема и пространства на двухмерной плоскости.
4. Не полное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа декоративно-художественного изображения.
5. Соответствие выбора выразительных средств и композиционного решения работы нуждается в некоторой корректировке.

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

1. Работы студента по одному-трём (любым) критериям оценки не могут быть оценены на балл «хорошо», поскольку содержат неверные или недостаточно точные (на усмотрение комиссии) решения учебно-творческих задач, но в целом производят положительное впечатление.
2. Композиционное решение не рационально, композиция отличается вялостью, сухостью, нарушены пропорциональные отношения.

3. Качество работы удовлетворительное, но имеются нарушения приемов объема и пространства.
4. Нерациональное использование композиционных приемов, используемых для формирования образа декоративно-художественного изображения.
5. Композиционно-колористическое решение работы нерационально, отсутствует понимание роли материала в создании художественного образа декоративного произведения.

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

1. Композиционное решение не рационально.
2. Работа выполнена на низком качественном уровне. Работы студента производят негативное впечатление, содержат слишком много (на усмотрение комиссии) ошибочных решений учебно-творческих задач.
3. Незнание композиционных приемов, используемых для формирования образа декоративно-художественного изображения; композиционно-колористическое решение не соответствует художественному образу работы.

0-20 балл — «Не аттестация» Материал не усвоен:

Студент не выполнил необходимый объём заданий. Работы отсутствуют.

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырех балльную 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. Воронова, И.В. Пропедевтика : учеб. наглядное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 120 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>
2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66363.html>
3. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 104 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66364.html>

6.2. Дополнительная литература

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

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

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

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:

- 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, демонстрационным оборудованием;

- 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;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.

- лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием: комплект учебной мебели, проектор, проекционная доска, персональный компьютер с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ.

На занятиях демонстрируются наглядные пособия с поэтапным выполнением элементов, репродукции графических работ, лучшие работы студентов предыдущих курсов.

Технические средства обучения включают проекционную технику, видеозаписи, компакт-диски с записью фотоматериалов графических работ, иллюстративных материалов, которые можно просматривать в ходе вводных бесед к практическим занятиям с помощью ноутбука.

Примерное оборудование для мастерской графики: столы, стеллажи для хранения работ, эскизов и инструментов.

Оборудование: натюрмортный фонд; осветительный прибор для направленной подсветки, планшеты, альбомы, карандаши, тушь, краски (акварель, гуашь, акрил), кисти, бумага белая - ватман и акварельная, перья, рейсфедеры, маркеры и капиллярные ручки и т.д.