

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:11:41

Уникальный идентификатор документа: 6b5279da4e034bffa679172803da5b7b5596c9e1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел
Кафедра композиции

Согласовано

деканом факультета

« 31 » мая 2023 г.

/Чистов П.Д./

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции

Направление подготовки

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль:

Предметный дизайн

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

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

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

Рекомендовано кафедрой композиции
Протокол от « 31 » мая 2023 г. № 10
Зав. кафедрой _____
Кузьменко Е.Л. /

Мытищи
2023

Авторы-составители:

Булаева К.С., доцент кафедры композиции

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

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

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

СОДЕРЖАНИЕ

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

Закладка не определена.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

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

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

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

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

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

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

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

Формы промежуточной аттестации:

-экзамен в 1 и 2 семестрах.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

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

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

Практическая подготовка

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

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

			окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Владеть: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.		художественной работы)
ОПК-3	Пороговый	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.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
ОПК-3	Продвину-тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: Решать основные типы проектных задач	Практическая подготовка (графические работы, итоговая художественная работа)	Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания графических

			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.		работ) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)
ОПК-4	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Требования к участию в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях Уметь: Проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и иных творческих мероприятиях	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
ОПК-4	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная	Знать: Требования к участию в художественных выставках,	Практическая подготовка (графические работы, итоговая	Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала

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

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

Шкала оценивания композиционных поисков

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

Шкала оценивания устного опроса

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

Шкалы оценивания практической подготовки

Шкала оценивания графических работ

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

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

Шкала оценивания итоговой художественной работы

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

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

Примерные вопросы для устного опроса:

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

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

Примерные композиционные поиски:

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

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

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

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

Тема: Цвет в композиции произведения декоративно-прикладного искусства.

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

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

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

Графические работы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Итоговая художественная работа:

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

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

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

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

Примерные вопросы на экзамене:

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

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

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

Учебный рейтинг формируется из четырех составляющих:

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

Критерии и шкала оценивания:

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

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

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

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

Шкала оценивания экзамена

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

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Студент не выполнил необходимый объем заданий. Работы отсутствуют.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

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

6.2. Дополнительная литература

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

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

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе.

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

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

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

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