

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2021 14:21:41

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bf679172803da5b7b559f69e7

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

« 09 » _____ 2021 г.

Начальник управления _____
/ Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом

Протокол «09» _____ 2021 г. № 6

Председатель _____
/ О.А. Шестакова /

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Профиль:

Дизайн костюма

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/м

И. о. зав. кафедрой

_____ / Е.Л. Кузьменко /

Мытищи
2021

Автор-составитель:
Диброва И.А., доцент кафедры композиции МГОУ

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

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

Год начала подготовки 2021

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Планируемые результаты обучения	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.1. Объем дисциплины	5
3.2.Содержание дисциплины	6
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	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.....	13
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	16
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
6.1.Основная литература	18
6.2. Дополнительная литература.....	19
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	20
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	20
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

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

Задачи дисциплины:

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

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

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

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

Курс «Основы композиции» органически связан с дисциплинами профессионального цикла: «Рисунок», «Цветоведение и основы живописи», «Специальная графика», «Проектирование».

Лекционные занятия по курсу «Основы композиции» служат теоретической и практической базой для практических аудиторных занятий по академическому рисунку и живописи, проектированию, способствуют более осмысленному выполнению заданий, подготавливают студента к художественно-творческой дизайнерской деятельности. Знания, полученные студентом при изучении дисциплины «Основы композиции», служат подготовительной базой для ряда специальных дисциплин в дизайне костюма.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	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 1. Пропедевтика. Теоретические основы.			
Тема 1. Первичные графические элементы композиции и основные принципы ее организации. Первичные элементы - точка, линия, пятно, геометрические фигуры - основные выразительные средства и элементы композиции. Статичная композиция. Динамичная композиция. Уравновешенная композиция. Композиционный центр плоскости листа. Геометрический центр композиции. Композиционный центр. Доминанта. Устойчивая симметрия - статичная композиция. Ассиметричное расположение фигур на плоскости. Членение элементов композиции. Работа с разно тоновыми элементами. Композиция с одним и с двумя композиционными центрами. Линейное решение. Пятновое решение. Многофигурные композиции, с использованием различных геометрических фигур по массе и по тону.	2	-	22
Тема 2. Доминанта в композиции. Виды композиций с различными доминантами. Выделение композиционного центра. Композиция как единое целое. Присутствие в пространстве элементов трех категорий - большие, средние и малые элементы. Анализ композиции - отсутствие фрагментарности и монотонности. Выделение пятна в качестве композиционного центра. Выделение пятна в качестве композиционного центра на нюансе (инверсия). Выделение части фона в качестве композиционного центра-доминанта пространства. Основные способы выделения композиционного центра - выделение пятна по размеру. Выделение пятна на нюансе (инверсия). Выделение части фона окружением (доминанта пространства). Сложные способы выделения.	2	-	22
Тема 3. Контраст. Нюанс. Тождество. Ритм. Метр. Контраст как противопоставление свойств, качеств, особенностей выразительных средств композиции. Контраст как элементов композиции. Усиление нюанса до контрастных отношений. Тождественные элементы в формальной композиции. Ритмическая организация форм в костюме. Метр как один из видов ритма. Нарастание, убывание ритмических рядов, элементов композиции. Ритмические проявления в костюме. Виды (горизонтальный, вертикальный, спиралевидный, диагональный, радикально-лучевой). Ритм конструктивных или декоративных элементов. Ритм цвета-орнамента ткани, полосы, фактуры. Метр - как	2	-	22

метрический порядок.			
Раздел II. Типология композиционных средств.			
Тема 4. Золотое сечение. Золотое сечение можно увидеть практически везде в живой природе Принципы золотого сечения лежат в основе композиционных построений многих произведений мирового искусства. Золотое сечение как деление величины на две неравные части, при котором весь отрезок относится к большей части, как самая большая к меньшей. Или меньший отрезок к большему, как больший ко всему. Процентное соотношение 3,5,8. Числа Фибоначи. Правило третей. Правило диагоналей.	2	-	22
Тема 5. Законы композиции. Закон доминанты - композиционный центр, как главный элемент пространства. Закон целостности – взаимосвязь всех элементов композиции для создания наиболее выразительного художественного образа. Закон равновесия, типизации и контрастов.	2	-	22
Тема 6. Тектоника формы. Тектоника – выражение в форме соотношения отдельных частей формы (пропорциональных) и членение формы на составляющие элементы. Тектоника влияет на гармоничное соответствие формы объекта его функции и конструкции.	2	-	22
Раздел III. Художественный образ как выражение авторского восприятия окружающего мира.			
Тема 7. Цвет в композиции. Образность. Цвет имеет три основные характеристики – яркость, насыщенность и светлоту. Так же цвета делятся на теплые и холодные. Цвет и форма помогает создать наиболее выразительные художественные образы. Цвет имеет психологическое воздействие на человека и вызывает эмоциональные ассоциации. Цветовые гармонии. Взаимно-контрастные и взаимно-дополнительные цветовые сочетания.	2	-	22
Тема 8. Силуэт. Основные силуэтные решения формы. Виды силуэтов. Основные линии членений. Соотношения длин и масс в силуэте. Получение различных по эмоциональному воздействию образов на базе одного силуэта. Три основные формы и их изменения - треугольник, овал, прямоугольник.	2	-	22
Тема 9. Пластическое решение формы. Пластика и ее значение в костюме. Трансформация основных геометрических форм, их комбинаторика.	2	-	22
Тема 10. Выразительность формы. Форма-образ. Ассоциативно – образное мышление в дизайне. Соответствие формы определенному смысловому и выбранному эмоциональному содержанию. Колорит как средство максимальной выразительности. Максимально лаконичная форма. Максимально разработанная форма. Разнообразие форм силуэтных решений. Создание формы наиболее ярко раскрывающей образ.	2	-	22
Тема 11. Стилизация. Знак индекс. Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором наиболее полно выявляются характерные черты предмета и отбрасываются не значительные детали.	2	-	22
Тема 12. Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа. Способность мыслить образами. Создание художественных образов на заданную тему. Креативное творческое решение заданной темы. Использование всех полученных знаний и навыков.	2	-	22

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
Первичные графические элементы композиции и основные принципы ее организации.	Точка, линия, пятно, геометрические фигуры.	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Доминанта композиции.	Основные способы выделения композиционного центра - выделение пятна по размеру.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Контраст. Нюанс. Тожество. Ритм. Метр.	Ритмическая организация форм в графическом дизайне.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Золотое сечение.	Принципы золотого в основе композиционных построений.	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Законы композиции.	Закон доминанты. Закон целостности. Закон равновесия, типизации и контрастов.	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Тектоника формы.	Выражение в форме соотношения отдельных частей формы (пропорциональных) и членение формы на составляющие элементы.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Цвет композиции. Образность.	Теории цвета (система гармоничных цветовых сочетаний В. Козлова, теория	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.

	движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.). Цветовой круг.		поиски.		
Силуэт. Основные силуэтные решения формы.	Виды силуэтов. Основные линии членений. Соотношения длин и масс в силуэте.	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Пластическое решение формы.	Пластика и ее значение в костюме.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Выразительность формы. Форма-образ.	Разнообразие форм силуэтных решений.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Стилизация. Знак индекс.	Стилизация в композиции костюма.	4	Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа.	Общие и специфические черты художественного образа в дизайне костюма.	4	Анализ литературы Копирование образцов, творческие поиски.	Осн. лит.: №№ 1-2. Доп. лит.: №№ 1-7.	Форэскизы, зарисовки.
Итого		48			

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

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

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, <u>цветовое решение композиции</u> , современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.	
СПК-2: Способен создавать художественные композиции средствами графики, живописи, скульптуры, фотографии, в том числе, используя современные компьютерные технологии	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцени- ваемые компе- тенции	Уро- вень сфор- миро- ван- ности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оцени- вания	Шкала оцени- вания
1	2	3	4	5	6
УК-1	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в графическом дизайне. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	20
УК-1	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основы композиции в дизайне костюма. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования. Владеть: методами вариативного подхода в решении задач	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10

			композиционной организации.		
ОПК-4	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	25
ОПК-4	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. Владеть: навыками линейно-конструктивного построения, методами формообразования костюма.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10
СПК-2	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с цветом, сочинять цветовые композиции.	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	25
СПК-2	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с	Текущий контроль: Анализ выполненных учебных заданий. Промежуточная аттестация: экзамен.	10

			цветом, сочинять цветочные композиции. Владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; проектными методами художественно-композиционного формообразования.		
--	--	--	--	--	--

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций

Уровень	Критерии	Баллы
Пороговый	- неполные знания об основах композиции в графическом дизайне; о типологии композиционных средств и их взаимодействие; возможных приемах гармонизации форм, структур, комплексов и систем; о теории цвета, цветовом круге, видах цветовых контрастов, особенностях цветовосприятия; - в целом успешные, но не систематические умения обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; работать с цветом, сочинять цветочные композиции; - в целом успешное, но не систематическое демонстрирование навыков владения методами вариативного подхода в решении задач композиционной организации; навыками линейно-конструктивного построения, методами формообразования костюма; проектными методами художественно-композиционного формообразования; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	41-60
Продвинутый	- сформированные и систематические знания, но могущие содержать отдельные пробелы, об основах композиции в графическом дизайне; о типологии композиционных средств и их взаимодействие; возможных приемах гармонизации форм, структур, комплексов и систем; о теории цвета, цветовом круге, видах цветовых контрастов, особенностях цветовосприятия; - успешные и систематические умения, возможно с незначительными пробелами, обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования; использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой	61-100

	их в направлении проектирования любого объекта; работать с цветом, сочинять цветовые композиции; - успешное и систематическое, возможно с отдельными незначительными ошибками, демонстрация навыков владения методами вариативного подхода в решении задач композиционной организации; навыками линейно-конструктивного построения, методами формообразования костюма; проектными методами художественно-композиционного формообразования; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	
--	--	--

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

5.3.1. Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины

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

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

1 семестр

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

контраст, а в каких – нюанс?

8. Что такое пропорциональность?

9. Как масштаб и размер деталей влияют на общий силуэт?

10. Для чего используется выразительное средство статика?

11. Для чего используется динамика в композиции?

12. Охарактеризуйте симметрию как средство композиции.

13. Что такое композиционная доминанта?

2 семестр

14. Перечислите виды цветовых ассоциаций.

15. Что такое цветовая гамма?

16. Что представляет собой цветовая доминанта?

17. Дайте определение понятию колорит.

18. Дайте определение понятию «художественный образ».

19. Дайте определение понятию «ассоциация».

20. Дайте определение понятию «стилизация».

21. К какому типу знаков относятся стилизованные изображения?

22. Назовите и охарактеризуйте первичные графические элементы композиции.

23. В чем заключаются особенности формальной композиции?

24. Назовите и охарактеризуйте законы организации композиции.

25. Назовите и охарактеризуйте основные свойства композиции.

26. Что такое композиционный центр, и какие еще можно выделить центры в композиции?

27. Дайте определение гармоничности композиции.

28. Дайте определение понятию «стиль».

29. Дайте определение понятию «художественный образ».

5.3.3. Контрольные задания

Задание 1. Первичные графические элементы композиции и основные принципы ее организации.

Проектное задание: Первичные элементы - точка, линия, пятно, геометрические фигуры - основные выразительные средства и элементы композиции. Статичная композиция. Динамичная композиция. Уравновешенная композиция. Композиционный центр плоскости листа. Геометрический центр композиции. Композиционный центр. Доминанта. Устойчивая симметрия - статичная композиция. Ассиметричное расположение фигур на плоскости. Членение элементов композиции. Работа с разно тоновыми элементами.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 2. Композиция с одним и с двумя композиционными центрами.

Проектное задание: Линейное решение. Пятновое решение. Многофигурные композиции, с использованием различных геометрических фигур по массе и по тону.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 3. Доминанта в композиции.

Проектное задание: Доминанта мелкого, среднего и крупного элемента. Доминанта пространства. Доминанта контраста (фактуры, цвета). Инверсия. Виды композиций с различными доминантами. Выделение композиционного центра. Композиция как единое целое. Присутствие в пространстве элементов трех категорий - большие, средние и малые элементы. Анализ композиции - отсутствие фрагментарности и монотонности. Выделение пятна в качестве композиционного центра. Выделение пятна в качестве композиционного центра на нюансе (инверсия). Выделение части фона в качестве композиционного центра-доминанта пространства. Основные способы выделения композиционного центра - выделение пятна по размеру. Выделение пятна на нюансе (инверсия). Выделение части фона окружением (доминанта пространства). Сложные способы выделения.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 4. Контраст. Нюанс. Тожество. Ритм. Метр.

Проектное задание: Контраст как противопоставление свойств, качеств, особенностей выразительных средств композиции. Усиление нюанса до контрастных отношений. Тожественные элементы в формальной композиции. Ритмическая организация форм в костюме. Метр как один из видов ритма. Нарастание, убывание ритмических рядов, элементов композиции. Ритмические проявления в костюме. Виды (горизонтальный, вертикальный, спиралевидный, диагональный, радикально-лучевой). Ритм конструктивных или декоративных элементов. Ритм цвета - орнамента ткани, полосы, фактуры. Метр - как метрический порядок.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 5. Золотое сечение.

Проектное задание: Золотое сечение можно увидеть практически везде в живой природе. Принципы золотого сечения лежат в основе композиционных построений многих произведений мирового искусства. Золотое сечение как деление величины на две неравные части, при котором весь отрезок относится к большей части, как сама большая к меньшей. Или меньший отрезок к большему, как больший ко всему. Процентное соотношение 3,5,8. Числа Фибоначи. Правило третей. Правило диагоналей.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 6. Законы композиции.

Проектное задание: Закон доминанты - композиционный центр, как главный элемент пространства. Закон целостности – взаимосвязь всех элементов композиции для создания наиболее выразительного художественного образа. Закон равновесия, типизации и контрастов.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 7. Тектоника формы.

Проектное задание: Тектоника – выражение в форме соотношения отдельных частей формы (пропорциональных) и членение формы на составляющие элементы. Тектоника влияет на гармоничное соответствие формы объекта его функции и конструкции.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 8. Цвет в композиции. Образность.

Проектное задание: Цвет и его главные характеристики. Основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Световой контраст. Цветовые контрасты: одновременный, пограничный, последовательный. Цветовой круг. Собственные качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета (температура, вес, звучность, подвижность). Создание светотеневого композиционного баланса. Теории цвета (система гармонических цветовых сочетаний В. Козлова, теория движения цвета в пространстве В. Кандинского, цветовая система М. Матюшина и др.). Цветовые гармонии. Взаимно-контрастные и взаимно-дополнительные цветовые сочетания.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 9. Силуэт. Основные силуэтные решения формы.

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

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 10. Пластическое решение формы костюма.

Проектное задание: Пластика и ее значение в костюме. Трансформация основных геометрических форм, их комбинаторика.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 11. Выразительность формы. Форма-образ.

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

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 12. Стилизация. Знак индекс.

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

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

Задание 13. Единичный образ. Ансамбль. Коллекция. Создание художественного образа.

Проектное задание: Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в дизайне. Модель и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Единство объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация, художественный образ и тип. Идеино-эстетическая природа художественного образа. Общие и специфические черты художественного образа в дизайне костюма. Способность мыслить образами. Создание художественных образов на заданную тему. Креативное творческое решение заданной темы.

Форма отчетности: Альбом форэскизов, 10 листов, формат А4.

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

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

Учебный рейтинг формируется из четырех составляющих:

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

Критерии и шкала оценивания:

1. *Посещение учебных занятий* оценивается накопительно, следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости, делится на количество занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.

Максимальное количество баллов за посещение учебных занятий составляет 18 баллов.

Показатели оценивания посещения занятий	Баллы
- студент посетил от 71 до 100% от всех занятий	14-18
- студент посетил от 51 до 70% от всех занятий	9-13
- студент посетил от 31 до 50% от всех занятий	5-8
- студент посетил от 0 до 30% от всех занятий	0-4

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

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

3. *Промежуточная аттестация* проводится в экзаменационную сессию в форме просмотра. На промежуточную аттестацию (ПА) представляются итоговые художественные творческие работы, выполненные студентом в течение семестра. Художественная работа – это итоговая часть учебного задания по сочинению творческой композиции, художественное произведение, обладающее внешним эмоционально-изобразительным строем, исполнительским содержанием и творческим началом. Текущий контроль успеваемости фиксирует процесс выполнения художественной работы, этапы ее выполнения (учебные задания). Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 40 баллов.

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

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

$$РА = ПУЗ + ТК + ТР$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Студент не выполнил необходимый объем заданий. Работы отсутствуют.

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную систему

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Основная литература

1. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 104 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66364.html>
2. Ющенко, О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский

государственный технический университет, 2014. — 101 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794.html>

6.2. Дополнительная литература

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. [Текст] Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 448 с.
2. Диброва И.А. Пропедевтика [Текст] : Метод. Пособие. — М.: Изд-во кафедры композиции МГОУ, 2012.
3. Диброва И.А. Пропедевтика [Текст] : Учебно-Метод. Пособие. — М.: Изд-во кафедры графического дизайна МГОУ, 2013.
4. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма [Текст] : учеб. Пособие для вузов. — М., 2003. — 432 с.
5. Каракова, Т.В. Бумажная пластика в курсе «Пропедевтика» профиля подготовки «Дизайн костюма» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Каракова, Д. Д. Арутчева. — Самара : Самарский государственный технический университет, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83594.html>
6. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66363.html>
7. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F61D722C-C53B-4EA9-B036-53007C439072.
8. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства [Текст] : учеб. пособие. Изд. 2-е. — Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 81с.
9. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F61D722C-C53B-4EA9-B036-53007C439072.
10. Трофимов, В. А. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Трофимов, Л. П. Шарок. — СПб. : Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>.
11. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд. - М. : АСТ, 2008. - 239с.
12. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
13. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : Университет, 2014. - 255 с. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=33052163>.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Худож. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти"/ Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2012. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012075.html>.
2. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом «Искусство», 2004. [Электронный ресурс] URL: http://vk.com/doc357374_144668627?hash=322bcbca0620bb0ecc&dl=29d0c3c8e11d0bfa60
3. Графический дизайн в современной школе дизайна: Сайт [Электронный ресурс] URL: www.novate.ru/blogs/300811/18591/

4. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1967. – №106. [Электронный ресурс] URL: <http://art.photoelement.ru/analysis/kibrik/kibrik.html>
5. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>.
6. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна / Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383>.
7. Чернышов О.В. Формальная композиция: Сайт [Электронный ресурс] URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=906902>
8. ЭБС IPR BOOKS <https://www.iprbookshop.ru>
9. ЭБС ООО «НЕКС-Медиа», «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru
10. ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru>
11. ЭБС «Консультант студента» <https://library.geotar.ru>
12. ЭБС ООО «Лань» <https://e.lanbook.com>
13. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» znanium.com
14. Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, мольбертами.
2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением

- доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.
 4. Лаборатория оснащенная: комплектом учебной мебелью, персональным компьютером с подключением к сети Интернет, доской, демонстрационным оборудованием (технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории); мольбертами.