

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41

Уникальный идентификатор документа: 6b5279da4e034bffa79172803da5b7b59f63e7

6b5279da4e034bffa79172803da5b7b59f63e7

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

54.03.01 Дизайн

Профиль:

Средовой 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 « 15 » мая 2023 г. № 10

Зав. кафедрой
Кузьменко Е.Л. /

Мытищи

2023

Автор-составитель:

Булаева К.С., доцент кафедры композиции

Диброва И.А., доцент кафедры композиции

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020, № 1015.

Дисциплина входит в 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	5
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	12
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	17
6.1. Основная литература	17
6.2. Дополнительная литература	17
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	18
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	18
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	18
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	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 дизайн-проект. Выработка у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение знаний в области формообразования, роли дизайна в культурно-историческом процессе развития общества, развитие художественно-творческих способностей студентов, в том числе и образного мышления, зрительной памяти художественной наблюдательности.

Задачи дисциплины:

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

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Дисциплина «Основы композиции» в средовом дизайне является одной из ведущих в системе художественно подготовки студентов дизайнеров. Особое место в этой системе занимает цикл пропедевтических дисциплин, заключающий основы развития творческого мышления и художественно-проектного мастерства будущего дизайнера на базе общей методологии взаимодействия понятийно-логических и композиционно-образных принципов, методов и средств формообразования различных классов искусственных систем как предметных условий жизнедеятельности современного человека.

Важность учебного предмета «Основы композиции» связана с формированием у будущих дизайнеров творческого мышления и профессиональных навыков работы с формой и пространством. Программа органически связана со специальными дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическое моделирование», которые способствуют более качественному процессу усвоения курса.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении основ композиции, закрепляются в учебных заданиях на практическую подготовку по дисциплинам «Объемно-пространственная 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	12
Объем дисциплины в часах	432
Контактная работа:	294.9
Лабораторные занятия	288
из них, в форме практической подготовки	288
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	6.9
Экзамен	0.9
Предэкзаменационная консультация	6
Самостоятельная работа	108
Контроль	29.1

Формы промежуточной аттестации:

- экзамен в 1, 2 и 3 семестрах.

3.2. Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лабораторные занятия	
	Общее количество	Из них, в форме практической подготовки
1	2	3

Раздел I. Композиция, её виды, категории, средства, принципы организации.		
Тема 1. Введение в композицию. Композиция как учебная дисциплина по овладению методологическими принципами и профессиональными средствами формально-образной организации искусственных систем. Формальные свойства и их материальные носители. Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство. Тон, цвет, конфигурация, масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции.	24	24
Тема 2. Категории формальной композиции (организации). Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы.	24	24
Тема 3. Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера). Организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество. Масштаб, пропорции, ритм.	24	24
Тема 4. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной композиции.	24	24
Раздел II. Композиция, как организация систем.		
Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем. Формально-образная организация индексных систем. Особенности отношения «содержание – носитель» в индексных знаковых системах. Формальные характеристики индексных знаковых систем, основные требования и принципы их формирования.	32	32
Тема 6. Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем. Принципы формально-образной организации материально-вещественных систем: замещения, аналогии, трансформации конструкции и структуры, комбинаторика, интеграция и дифференциация.	32	32
Тема 7. Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем. Принципы формально-композиционной организации процессов: структурная зависимость элементов, логическая последовательность функциональных связей, инвариантность системообразующего принципа, совместимость и соответствие уровней организации, продуктивность, надежность, безопасность, экономичность.	32	32
Раздел III. Бумагопластика и основы макетирования в средовом дизайне		
Тема 8. Рельефы. Рельеф как вариант фронтальной композиции. Разработка геометрического орнамента (модуль, полоса, ковер). Пластичная разработка горизонтальной поверхности (ландшафтный рельеф). Фронтальная композиция из простых геометрических элементов.	32	32
Тема. 9. Кулисные поверхности. Плоскости с элементами, отгибаемые на 90°. Театральные кулисы. Куб-туннель. Трансформируемые поверхности и простые объемные формы.	32	32

Тема 10. Объемные пространственные формы. Тела вращения. Слайс формы. 3D оригами. Построение пластической композиции в неглубоком пространстве.	32	32
Итого	288	288

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
1	2	3	4
1	Введение в композицию.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	24
2	Категории формальной композиции (организации).	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	24
3	Средства формальной композиции.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	24
4	Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	24
5	Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32
6	Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32
7	Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32
8	Рельефы.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32
9	Кулисные поверхности.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32
10	Объемные пространственные формы.	графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественная работа	32

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельно й работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
1	2	3	4	5	6
Средства формальной организации	Точка, линия, пятно, иллюзорное	12	Анализ литературы. Копиро-	Учебно-методическое обеспечение	Устный опрос. Композиции

искусственных систем.	трехмерное пространство		вание образцов, творческие поиски.	дисциплины	онные поиски.
Средства организации и выражения свойств в формальной композиции.	Примеры и аналогии в окружающей действительности.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции	Тон, цвет, масса, конфигурация, фактура, соразмерность, расположение в пространстве, направленность, степень сложности.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Средства формального выражения принципов организации материальновещественных систем.	Материальные свойства: физико-механические, морфологические, пластические, цвето-тональные, фактурные, текстурные, объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические	18	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Художественно-образные средства и проектные методы формирования комплексных знаковых систем.	Формально композиционная организация объемно-пространственной и пластической формы.	18	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Рельефы.	Фронтальная композиция из простых геометрических элементов.	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Кулисные поверхности.	Трансформируемые поверхности и	12	Анализ литературы.	Учебно-методическое	Устный опрос.

	простые объемные формы.		Копиро- вание об- разцов, творческие поиски.	обеспечение дисциплины	Композици онные поиски.
Объемные пространственн ые формы.	3D оригами. Построение пластической композиции в неглубоком пространстве.	12	Анализ литературы. Копиро- вание об- разцов, творческие поиски.	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композици онные поиски.
Итого		108			

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

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

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен создавать художественные композиции средствами графики, живописи, скульптуры, фотографии, в том числе, используя современные компьютерные технологии.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцени- ваемые компе- тенции	Уро- вень сфор- миро- ван- ности	Этап формировани я	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	2	3	4	5	6
УК-1	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельна	Знать: основы композиции в средовом дизайне. Уметь: обобщать, анализировать и	Устный опрос. Композиционн ые поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания

		я работа	воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования.		композиционных поисков.
	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельн ая работа	Знать: основы композиции в средовом дизайне. Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования. Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Практическая подготовка: (графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественн ая работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания рельефных модулей из бумаги) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)
ОПК-4	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельн ая работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	Устный опрос. Композиционн ые поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельн ая работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта. Владеть: приемами объемного и графического моделирования.	Практическая подготовка: (графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественн ая работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания рельефных модулей из бумаги) (Шкала оценивания итоговой художественной

СПК-2	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельн ая работа	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с цветом, сочинять цветковые композиции.	Устный опрос. Композиционн ые поиски.	работы) Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельн ая работа	Знать: теорию цвета, цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: работать с цветом, сочинять цветковые композиции. Владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; проектными методами художественно- композиционного формообразования.	Практическая подготовка: (графические работы, рельефные модули из бумаги, итоговая художественн ая работа)	Шкалы оценивания практической подготовки: (Шкала оценивания графических работ) (Шкала оценивания рельефных модулей из бумаги) (Шкала оценивания итоговой художественной работы)

Шкала оценивания композиционных поисков

Показатели	Количество баллов
- умение обобщать, анализировать и воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостатки, видеть пути и средства для дальнейшего самосовершенствования	0-5
- умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта	0-5
- владение навыками работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами	0-5

Шкала оценивания устного опроса

Показатели	Количество баллов
- усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, существенное), знание типологии композиционных средств и их взаимодействие, возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем	0-5
- грамотная формулировка основных понятий теории композиции в средовом дизайне	0-5

Шкалы оценивания практической подготовки

Шкала оценивания графических работ

Показатели	Количество баллов
- умение работать с цветом, сочинять цветовые композиции по поставленному заданию, знание теории цвета (цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия)	0-5
- качество исполнения учебных заданий, демонстрирование навыков владения работы с графическими материалами	0-5
- демонстрирование навыков владения способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	0-5
- владение приемами объемного и графического моделирования	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	0-5

Шкала оценивания рельефных модулей из бумаги

Показатели	Количество баллов
- умение грамотно читать и разбирать схемы и технические задания, сочинять композиции по поставленному заданию	0-5
- качество исполнения учебных заданий, демонстрирование навыков владения работы с бумагой, навыками передачи объема и формы, четкой конструкции объектов	0-5
- демонстрирование навыков владения способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	0-5
- демонстрирование навыков владения проектными методами художественно-композиционного формообразования	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	

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 устного опроса:

1. Формальная композиция как научная дисциплина и как профессиональное средство дизайн-деятельности.

2. Формальная композиция как учебная дисциплина. Цели и задачи формальной композиции в учебном процессе.
3. Чувственный, понятийный и формальный образ. Понятие формального образа и его природа
4. Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство.
5. Тон, цвет, конфигурация, масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции.
6. Формальная организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество
7. Прием контрастной, нюансной и тождественной организации элементов композиции. Место и роль контраста, нюанса и тождества в арсенале профессиональных средств композиционно-образной организации в дизайне.
8. Пропорции как средство метрической организации элементов композиции.
9. Цветовые ассоциации и их использование в дизайне
10. Статика и динамика как противоположные средства выразительности в дизайне.
11. Золотое сечение и его использование в искусстве и в дизайне
12. Стилизация как прием художественной выразительности
13. Цветовая доминанта
14. Ритм-метр как средство художественной выразительности
15. Знак индекс – знак иконический.

Примерные композиционные поиски:

Введение в композицию.

В заданном формате уравновесить геометрические фигуры (3 – 5 штук). Решение линейное, черно-белое, тональный разбор. 5-7 эскизов. Итоговая работа 20*22 см. Уравновесить композицию из 3 фигур, две из которых одинаковые по форме и по величине, а третья контрастна им по форме. Ахроматическое решение. 5-7 эскизов. Итоговая работа 16*20 см. Тушь. Уравновесить композицию из элементов одинаковой формы, но разной величины. 7-10 фигур. Статика. Динамика. Ахроматическое решение. Формат 10*15 см. 2 работы.

Категории формальной композиции (организации).

Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей роли:

-большого элемента, --меньшего элемента, -зоны пространства - используя различные способы формально-композиционной организации. Использовать 5-7 элементов одинаковых во всех случаях. Главный элемент расположить в различных зонах пространства. Техника аппликации. Три черно-белых композиции одинакового формата (А-4). Имитация фактур дерева, ткани, кожи, пластика, камня и т.д. Выбрать удачные, оформить. 8-9 листов формата А-2.

Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера).

Цветовые гармонии – однотоновые, родственные, контрастные, родственно-контрастные. Выкраски оформить. Формат А-2. Формально-композиционное выражение состояния человека и природы. Два произведения адекватно отражающих степень визуальной активности качественную специфику эмоционально-чувственного выражения выбранных состояний. Не должны вызывать предметных ассоциаций. Цвет. Произвольный формат, приблизительно А-3. Форэскизы. Три композиции – эмоциональный стимул. Три композиции – эмоциональный резонанс. Формат в соответствии с задачей. Цвет. Смешанная техника.

Примерные задания практической подготовки:

Графические работы:

1. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.

Выполнить выразительные образцы рельефных поверхностей. Рельефы, барельефы, горельефы, профильные, изогнуто-профильные, формы с накладными элементами. Оформить 20 образцов. Разработать модульный элемент, который позволит получить орнаментально-ритмические ряды: параллельные, ступенчатые, регулярно повторяющиеся центры. Выполнить три комбинаторных композиции в линейной графике с цвето-тональным выделением исходных ритмических рядов и три комбинаторные композиции с цвето-тональными вариантами изменения первоначальных орнаментально-ритмических структур.

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

Стилизация дерева и животного по собственному и заданному признаку. Две композиции в черно-белом исполнении, формат 20*20 см. Знак - индекс. Две знаковые композиции со стилистическим начертанием «Знак-индекс». 20*20 см. Черно-белая графика. Иконический знак. Две знаковые композиции. 20*20 см. Черно-белая графика. Создать формальную композицию в виде абстрактной объемно-пространственной структуры, выражающей пары физических свойств материала: тяжесть-легкость, жесткость-гибкость, хрупкость-пластичность. Три формальные композиции в черно-белой графике, формат 25*25 см.

Рельефные модули из бумаги:

1.Рельефы.

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

2.Кулисные поверхности.

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

Итоговая художественная работа:

1.Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.

Метрический масштаб. Человек – предметный мир. Интерьер, экстерьер, предмет. Техника аппликации. Три работы с использованием одинаковых элементов из черной бумаги. Формат А-4. Пространственный масштаб. Неограниченное пространство. Ограниченное пространство. Замкнутое пространство. Формат А-3. Цвет. Смешанная техника. Временной масштаб. Прошлое, настоящее, будущее. Мебель, техника, архитектура. Три графических работы. Формат А-3.

2.Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.

Используя прямоугольные листы произвольного формата, построить 9 объемно-пластических композиций с различной пространственной активностью. Выход из плоскости в трехмерное пространство. Бумага.

3.Объемные пространственные формы.

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

Примерные вопросы для экзамена:

1 семестр

1. Организация и управление как цель и средство человеческой деятельности.
2. Уровни системной организации. Естественные и искусственные системы. Функциональная целенаправленность организации искусственных систем.
3. Предметная зависимость чувственно восприятия и деятельности человека. Специфика предметно-знаковой организации в дизайне.
4. Дизайн и визуализация организационных принципов. Визуальное выражение и формализация художественно-образных характеристик организованной системы.
5. Понятия: силовые линии и силовое поле, направленность и характер активности, двухмерное и иллюзорное трехмерное пространство.
6. Категория меры – основополагающее понятие в целенаправленной организации визуальной информации и механизмов ее восприятия. Мера как отношение «цель – средство», «общее – особенное», «образное – логическое».
7. Гармоничность, целостность, системность, органичность как качественные характеристики композиционной организации.
8. Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы.
9. Чувственная ориентация человека в пространстве и категория уравниваемости. Исторические и психологические факторы в ориентации человека в пространстве.

2 семестр

1. Физическая, смысловая, и эмоционально-чувственная уравниваемость в композиционной организации. Типы композиционной уравниваемости в системе пространственных координат.
2. Методы и средства обеспечения композиционной уравниваемости.
3. Принципы гармонизации внешних и внутренних (формальных и содержательных, физических и смысловых) отношений элементов в композиции; композиции в целом с человеком. Масштаб и масштабность как категории формальной композиции.
4. Показатели масштабных отношений. Замкнутое, ограниченное и неограниченное пространство.
5. Экстерьер, интерьер, деталь. Содержание понятия масштабности в социально-культурном контексте.
6. Место и роль категорий масштаба и масштабности в арсенале профессиональных средств дизайнера.
7. Выразительность как степень выраженности сущности содержания искусственной системы. Выразительность как способ активизации чувственного восприятия.
8. Методы и средства композиционной выразительности. Определение меры композиционной выразительности.
9. Симметрия, диссимметрия и асимметрия – средства пространственно-конфигуративной организации в композиции. Виды симметрии и их выразительные возможности.
10. Композиционная активность элементов, ее зависимость от вида симметрии, диссимметрии и асимметрии. Роль симметрии, диссимметрии и асимметрии в композиционной и проектной работе дизайнера.
11. Формальная выразительность статики и динамики в композиции. Метр и ритм как средства динамизации пространственных отношений элементов композиции. Типы ритмических построений. Ритм и иллюзорное трехмерное композиционное

пространство. Место и роль метроритмических построений в арсенале композиционных средств дизайнера.

3 семестр

1. Основные вопросы «композиции в дизайне среды» как области научного знания.
2. Нюанс как средство выразительности в искусстве.
3. Контраст как средство выразительности в искусстве и в дизайне
4. Пятно как средство выразительности в искусстве и в дизайне
5. Линия как средство выразительности в искусстве и в дизайне
6. Симметрия и асимметрия в дизайне.
7. Симметрия как понятие. Виды симметрии.
8. Композиционный центр
9. Закон контрастов.
10. Закон ритма.
11. Закон целостности.
12. Основные средства, приемы и правила композиции.
13. Художественный образ.

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 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 20 баллов.

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

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 104 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66364.html>
2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66363.html>

6.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс] : монография. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.
2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум для вузов. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66363.html>
3. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 110с. -Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>
4. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие для вузов /сост. И. В. Воронова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76342.html>
5. Рашевская, М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды [Текст] : учеб.пособие / М. А. Рашевская. - М. : Форум, 2013. - 304с.
6. Средовой объект (парк, сквер) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для вузов / сост. Т. П. Толпинская, Е. В. Альземенова. — Астрахань : Астраханский

инженерно-строительный институт, 2014. — 50 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23965.html>

7. Трофимов, В. А. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Трофимов, Л. П. Шарок. — СПб. : Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>.
8. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд. - М. : АСТ, 2008. - 239с.
9. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
10. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : Университет, 2014. - 255 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 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. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1967. – №106. [Электронный ресурс] URL: <http://art.photoelement.ru/analysis/kibrik/kibrik.html>
4. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>.
5. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна / Смирнова Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383>.
6. Чернышов О.В. Формальная композиция: Сайт [Электронный ресурс] URL: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=906902

7. 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 подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.