

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.06.2025 13:33:41
Уникальный идентификатор документа:
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b5526c92

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

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

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

/Чистов П.Д./

Рабочая программа дисциплины

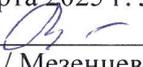
Основы композиции

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремесел
Протокол «31» марта 2025 г. № 6
Председатель УМКом
/Бубнова М.В./

Рекомендовано кафедрой теории и
методики преподавания
изобразительного искусства
Протокол от «20» марта 2025 г. № 7
Зав. кафедрой
/Мезенцева Ю.И./

Москва
2025

Авторы-составители:
Булаева К.С., доцент
Кузьменко Е.Л., д.филол.н., профессор

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 13.08.20, № 1015

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

Год начала подготовки (по учебному плану) 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Планируемые результаты обучения	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.1. Объем дисциплины	5
3.2. Содержание дисциплины	6
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	9
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	9
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	11
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	15
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
6.1. Основная литература	16
6.2. Дополнительная литература	17
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	17
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: 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, 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 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 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:

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

ДПК-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.

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

«Основы композиции» 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», «Живопись», «Специальная графика», «Проектирование», «Орнаментальная композиция», «Объемно-пространственная композиция». Знания, полученные студентом при изучении дисциплины «Основы композиции», служат подготовительной базой для ряда специальных дисциплин в графическом дизайне. Знания, умения и навыки, полученные при изучении курса «Основы композиции» закрепляются в учебных заданиях на практическую подготовку по орнаментальной и объемно-пространственной композиции, а также специальной графике, служат теоретической и практической базой для практических аудиторных занятий по рисунку и живописи, способствуют более осмысленному выполнению заданий по проектированию, подготавливают студента к художественно-творческой дизайнерской деятельности.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	9
Объем дисциплины в часах	324
Контактная работа:	168.9
Лабораторные занятия	162
из них, в форме практической подготовки	156
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	6.9
Экзамен	0.9
Предэкзаменационная консультация	6
Самостоятельная работа	126
Контроль	29.1

Формы промежуточной аттестации

- по очной форме обучения: экзамен в 1, 2 и 3 семестрах.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

<p style="text-align: center;">Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием</p>	Кол-во часов	
	Лабораторные занятия	
	Общее количество	Из них, в форме практической подготовки
Раздел I. Композиция, её виды, категории, средства, принципы организации.		
<p>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.</p>	18	16
<p>Тема 2. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Категории композиции. Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов формальной композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы. Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера). Организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество. Масштаб, пропорции, ритм.</p>	18	18
Раздел II. Композиция, как организация систем.		
<p>Тема 3. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем. Формально-образная организация индексных систем. Особенности отношения «содержание – носитель» в индексных знаковых системах. Формальные характеристики индексных знаковых систем, основные требования и принципы их формирования.</p>	18	16
<p>Тема 4. Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем. Принципы формально-образной организации материально-вещественных систем: замещения, аналогии, трансформации конструкции и структуры, комбинаторика, интеграция и дифференциация.</p>	18	18
<p>Тема 5. Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем. Принципы формально-композиционной организации процессов: структурная зависимость элементов, логическая последовательность функциональных связей, инвариантность системообразующего принципа, совместимость и соответствие уровней организации, продуктивность, надежность,</p>	18	18

безопасность, экономичность. Ассоциативная композиция. Образность. Формирование практических навыков системного анализа сложного явления.		
Раздел III. Стилизация в дизайне.		
Тема 6. Знак на основе шрифтовых элементов. Визуальная организация знаковой формы графических изображений. Знак на основе шрифтовых элементов. Товарный знак.	18	16
Тема 7. Стилизация в композиции. Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной композиции. Стилизация как метод художественно-композиционной организации искусственных систем. Формирования образной структуры графического изображения.	18	18
Тема 8. Изобразительный знак (знак индекс-стилизация). Изобразительный знак. Знак индекс-стилизация. Организация художественно-графических знаковых систем.	18	18
Тема 9. Объемно пластическое формообразование в дизайне. Овладение принципами композиционно-пластической организации трехмерного пространства. Объемно-пространственная композиция. Фактура и текстура. Объемно пластические формообразования в дизайне. Композиционно-пластическая моделировка сложной поверхности на основе принципа трансформации в условиях строго заданной технологии формообразования.	18	18
Итого	162	156

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
			Очная форма обучения
1	Введение в композицию.	Учебное задание 1.	16
2	Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.	Учебное задание 2.	18
3	Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.	Учебное задание 3.	16
4	Принципы и средства формально – композиционной организации материально-вещественных систем.	Учебное задание 4.	18
5	Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.	Учебное задание 5.	18
6	Знак на основе шрифтовых элементов.	Учебное задание 6.	16
7	Стилизация в композиции.	Учебное задание 7.	18

8	Изобразительный знак (знак индекс-стилизация).	Учебное задание 8.	18
9	Объемно пластическое формообразование в дизайне	Учебное задание 9.	18

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
Средства формальной организации искусственных систем.	Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство	12	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные 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.	14	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Средства формального выражения принципов организации материально вещественных систем.	Материальные свойства: физико-механические, морфологические, пластические, цветотональные, фактурные, текстурные, объемно-пространственные, тактильные, визуальные, эстетические	14	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.	Формально композиционная организация объемно-пространственной и пластической формы.	14	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Знак на основе шрифтовых элементов.	Шрифтовая композиция как средство передачи	20	Анализ литературы. Копирование	Учебно-методическое обеспечение	Устный опрос. Композицион

	информации зрительными образами.		образцов, творческие поиски.	дисциплины	ные поиски.
Стилизация в композиции.	Стилизация природных форм. Переработка природного элемента при наибольшем художественном обобщении.	20	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Объемно-пластическое формообразование в дизайне.	Изучение биологической формы (строение, функционирование, характер движения) и ее анализ.	20	Анализ литературы. Копирование образцов, творческие поиски.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос. Композиционные поиски.
Итого		126			

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
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
ДПК-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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
ОПК-4	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: типологию композиционных средств и их взаимодействие. Уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания

			переработкой их в направлении проектирования любого объекта.		композиционных поисков.
ОПК-4	Продвинутый	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, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	Устный опрос. Композиционные поиски Практическая подготовка	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания практической подготовки
ДПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основы композиции в дизайне; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: сочинять композиции, используя средства графики, живописи, и т.п.	Устный опрос. Композиционные поиски.	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков.
ДПК-2	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основы композиции в дизайне; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем. Уметь: сочинять композиции, используя средства графики, живописи, и т.п. Владеть: методами вариативного подхода в решении задач композиционной организации, проектными методами художественно-композиционного формообразования.	Устный опрос. Композиционные поиски Практическая подготовка	Шкала оценивания устного опроса. Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания практической подготовки

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:	0-5

этюдами, набросками, эскизами	
-------------------------------	--

Шкала оценивания устного опроса

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

Шкала оценивания практической подготовки

Показатели	Количество баллов
- умение работать с цветом, сочинять цветовые композиции по поставленному заданию, знание теории цвета (цветовой круг, виды цветовых контрастов, особенности цветовосприятия)	0-5
- качество исполнения учебных заданий, демонстрация навыков владения работой с графическими материалами, навыками передачи объема и формы, четкой конструкции объектов	0-5
- демонстрация навыков владения способностями к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	0-5
- владение навыками линейно-конструктивного построения, проектными методами художественно-композиционного формообразования	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия	0-5

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

Перечень примерных вопросов для проведения устного опроса

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. Формальная композиция как научная дисциплина и как профессиональное средство дизайн-деятельности.
6. Формальная композиция как учебная дисциплина. Цели и задачи формальной композиции в учебном процессе.
7. Чувственный, понятийный и формальный образ. Понятие формального образа и его природа
8. Точка, линия, пятно, иллюзорное трехмерное пространство.
9. Тон, цвет, конфигурация, масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность ориентации, степень сложности – средства организации и выражения свойств формальной композиции.
10. Понятия: силовые линии и силовое поле, направленность и характер активности, двухмерное и иллюзорное трехмерное пространство.

11. Категория меры – основополагающее понятие в целенаправленной организации визуальной информации и механизмов ее восприятия. Мера как отношение «цель – средство», «общее – особенное», «образное – логическое».
12. Гармоничность, целостность, системность, органичность как качественные характеристики композиционной организации.
13. Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость структурных элементов композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в визуальной организации целостной системы.
14. Чувственная ориентация человека в пространстве и категория 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. Формальная организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции. Контраст, нюанс, тождество
10. Прием контрастной, нюансной и тождественной организации элементов композиции. Место и роль контраста, нюанса и тождества в арсенале профессиональных средств композиционно-образной организации в дизайне.
11. Пропорции как средство метрической организации элементов композиции.
12. Симметрия, диссимметрия и асимметрия – средства пространственно-конфигуративной организации в композиции. Виды симметрии и их выразительные возможности.
13. Композиционная активность элементов, ее зависимость от вида симметрии, диссимметрии и асимметрии. Роль симметрии, диссимметрии и асимметрии в композиционной и проектной работе дизайнера.
14. Формальная выразительность статики и динамики в композиции. Метр и ритм как средства динамизации пространственных отношений элементов композиции. Типы ритмических построений. Ритм и иллюзорное трехмерное композиционное пространство. Место и роль метроритмических построений в арсенале композиционных средств дизайнера.

3 семестр

1. Основные вопросы «композиции в графическом дизайне» как области научного знания.
2. Нюанс как средство выразительности в искусстве.
3. Контраст как средство выразительности в искусстве и в графическом дизайне.
4. Пятно как средство выразительности в искусстве и в графическом дизайне.

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

Примерные задания практической подготовки (учебные задания)

Учебное задание 1. Введение в композицию.

В заданном формате уравновесить геометрические фигуры (3 – 5 штук). Решение линейное, черно-белое, тональный разбор. Формат 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. Формат 16*20 см.

Уравновесить композицию из элементов одинаковой формы, но разной величины. 7-10 фигур. Статика. Динамика. Ахроматическое решение. Формат 10*15 см. 2 работы.

Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей роли: - большего элемента, -меньшего элемента, -зоны пространства, используя различные способы формально-композиционной организации. Применить 5-7 элементов одинаковых во всех случаях. Главный элемент расположить в различных зонах пространства. Техника аппликации. Три черно-белых композиции одинакового формата (А-4). Имитация фактур дерева, ткани, кожи, пластика, камня и т.д. Выбрать удачные, оформить. 8-9 листов формата А-2. Цветовые гармонии – однотоновые, родственные, контрастные, родственно-контрастные. Выкраски оформить. Формат А-2.

Учебное задание 2. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств.

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

Учебное задание 3. 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.

Учебное задание 4. 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.

Учебное задание 5. Принципы и средства формально-композиционной организации процессуальных систем.

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.

Учебное задание 6. Знак на основе шрифтовых элементов.

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

Учебное задание 7. Стилизация в композиции.

Переработка природного элемента с выявлением его собственных, наиболее характерных черт и особенностей, и соединением их с заданным признаком. Трансформация формы - ее внешнего абриса и внутренней разработки. 4 листа, формат А3.

Учебное задание 8 Изобразительный знак (знак индекс-стилизация).

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

Учебное задание 9. Объемно пластическое формообразование в дизайне.

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

Перечень примерных композиционных поисков

Композиционные поиски к заданию 1. В заданном формате уравновесить геометрические фигуры (3 – 5 штук). Уравновесить композицию из 3 фигур, две из которых одинаковые по форме и по величине, а третья контрастна им по форме. Уравновесить композицию из элементов одинаковой формы, но разной величины. 7-10 фигур. Построить три композиции, в каждой из которых добиться доминирующей роли: - большего элемента, -меньшего элемента, -зоны пространства, используя различные способы формально-композиционной организации. По каждому заданию выполнить 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 2. Две работы на формально-композиционное выражение состояния человека и природы. К каждой работе выполнить 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 3. Образцы рельефных поверхностей (рельефы, барельефы, горельефы, профильные, изогнуто-профильные, формы с накладными

элементами). Подготовительные эскизы: 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 4. Три формальные композиции в виде абстрактной объемно-пространственной структуры, выражающей пары физических свойств материала: тяжесть-легкость, жесткость-гибкость, хрупкость-пластичность. К каждой работе выполнить 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 5. Четыре ассоциативных композиции выбранного (заданного) девиза (состояние природы, эмоциональное состояние). К каждой работе выполнить 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 6. Шрифтовая композиция на два слова-антонима. Выполнить 5-7 поисковых вариантов, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 7-8. Стилизация дерева и животного по собственному и заданному признаку. Выполнить 5-7 поисковых вариантов на растительную и на зооморфную форму, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей. Знак - индекс. Выполнить 5-7 поисковых вариантов на разработку знака, бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Композиционные поиски к заданию 9. Изучение биологической формы (строение, функционирование, характер движения) и ее анализ. Анализ конструктивной объемно-пространственной структуры. Выполнить 5-7 поисковых вариантов зооморфного объекта (насекомое, земноводное, ракообразное и т.п.), бумага, материалы по выбору, формат в соответствии с задачей.

Примерные итоговые художественные работы на экзамен

Художественная работа за 1 семестр: Метрический масштаб. Человек – предметный мир. Интерьер, экстерьер, предмет. Техника аппликации. Три работы с использованием одинаковых элементов из черной бумаги. Формат А-4. Пространственный масштаб. Неограниченное пространство. Ограниченное пространство. Замкнутое пространство. Формат А-3. Цвет. Смешанная техника. Временной масштаб. Прошлое, настоящее, будущее. Мебель, техника, архитектура. Три графических работы. Формат А-3.

Художественная работа за 2 семестр: Ассоциативная композиция. Авторское выражение в композиции выбранного (заданного) девиза (состояние природы, эмоциональное состояние). Выражение девиза через форму. Контур, очертание, силуэт, пятно. Соответствие формы определенному смысловому и выбранному эмоциональному содержанию. Колорит как средство максимальной выразительности. 4 листа, формат А3.

Художественная работа за 3 семестр: Переработка природного элемента при наибольшем художественном обобщении (наиболее характерное и типическое) при помощи ряда условных приемов до абстрактного образа. Создание знака - символа. 1 объект растительной формы. 1 объект зооморфной формы. 4 листа, формат А3.

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

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	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

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-образительным 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 30 баллов.

Шкала оценивания экзамена

Показатели оценивания итоговой художественной работы	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. Лонгвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Изобразительное искусство)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>.
3. 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>
4. 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>.
5. Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. Б. Устин. - 2-е изд., доп. - М. : АСТ, 2008. - 239с.
6. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна [Текст] : как удержать внимание / С. Уэйншенк. - СПб. : Питер, 2013. - 272с.
7. 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>
8. Чернышов. О.В. Композиция. Творческий практикум [Текст]. – Минск: Харвест, 2012. – 447 с.

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. - Красноярск.: СФУ, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550383>.
7. Чернышов О.В. Формальная композиция: Сайт [Электронный ресурс] URL: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=906902
8. Яценюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий: Сайт [Электронный ресурс] www.e-reading.link/book.php?book=131651

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.