МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В.Слепухин
«28» июня 2021 г.

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.06 «Основы композиции»

Направление подготовки 54.05.01«Монументально-декоративное искусство»

Специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись)»

Форма обучения очная

Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программыМонументально-декоративная живопись

Очная форма обучения

Курс 1

Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	**72**	**2,0**
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	**72**	**2,0**
Форма аттестации Зачет: 1 сем Зачет с оц.: 2 сем		
Всего	**144**	**4,0**

Москва, 2021 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1009 от 13.08.2020 г. по направлению 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись)» на основании учебного плана набора обучающихся 2021 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, к. иск. _____ А.Ю. Агафонова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Монументально-декоративной живописи», протокол от 16 апреля 2021 г. № 7

Зав. кафедрой МДЖ _____ В.А. Чернорицкий

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета МГХПА им. С.Г. Строганова от 3 мая 2021 г. № 13

Председатель комиссии, профессор _____ Е. М. Сурова

Начальник Учебного управления _____ Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Б1.О.06 «Основы композиции» является подготовка будущего специалиста для профессиональной деятельности в области дизайн-проектирования средств транспорта.

Структурное и конструктивное видение формы, умение выделять основные конструктивные узлы и блоки, - необходимые качества для успешной работы будущего дизайнера транспортных средств.

Дисциплина требует от студента начального опыта в конструктивном и академическом рисунке, знаний законов и свойств композиции, практических навыков работы с графическими материалами и чертёжными инструментами.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.06 «Основы композиции» относится к вариативной части ОП и формирует у специалистов по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Основы композиции»специалист по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Теория цвета»;

б) «Композиция монументально-декоративной живописи».

Дисциплина «Основы композиции» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а)«Техника мозаики»;

б) «Техника росписи»;

в) «Проектная графика»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы композиции», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной*, *производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть *использованы* для выполнения художественной, проектной, художественно-производственной деятельности по направлению подготовки 54.05.01

«Монументально-декоративное искусство».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1. ОПК-1.1 Обладает уровнем знаний в специализированных областях конкретных дисциплин (знает основные законы и особенности творческой деятельности, основные понятия, стилистические особенности и приемы смежных дисциплин, значимые в профессиональной деятельности художника монументально-декоративного искусства).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПК-3.2. Знать теоретические и методологические основы проектирования в монументально-декоративном искусстве;

ПК-3.3. Знать основные законы и принципы построения композиции монументально-декоративной живописи в архитектурно-пространственной среде основы взаимодействия форм в пространстве, основы графических и цветовых составляющих в архитектурной среде;

4. Структура и содержание дисциплины «Основы композиции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебнойработы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Введение в дисциплину	1	-	1	1	Визуальный осмотр
2	Симметрия-асимметрия	1	-	7	7	Визуальный осмотр
3	Контраст. Нюанс. Акцент.	1	-	7	7	Визуальный осмотр
4	Динамика и статика	1	-	7	7	Визуальный осмотр
5	Организация композиционного центра	1	-	7	7	Визуальный осмотр
6	Элементы в пространстве	1	-	7	7	Визуальный осмотр
7	Виды композиции	2	-	6	6	Визуальный осмотр
8	Пропорции	2	-	6	6	Визуальный осмотр
9	Художественный образ. Форма	2	-	6	6	Визуальный осмотр
10	Колористическая гармония	2	-	6	6	Визуальный осмотр
11	Фактура	2	-	6	6	Визуальный осмотр

12	Восприятие формы на плоскости	2	-	6	6	Визуальный осмотр
	Итого			**72**	**72**	

5. Содержание лекционных тем занятий

При изучении курса «Основы композиции» лекционные занятия не предусмотрены учебным планом по направлению подготовки 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство».

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» на проведение практических занятий по дисциплине «Основы композиции» предусмотрено 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Введение в дисциплину	4	Введение в дисциплину. Виды композиции в монументально-декоративной живописи. Методы ведения различных видов композиции.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
		12	Плоскосная композиция, пятно, ритм, приемы формирования центра композиции, композиционная структура. Картинная плоскость Задания выполняются в технике линейной графики и корпусными красками с моделировкой формы.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
2	Раздел 2. Орнаментальная композиция	18	Студент должен выполнить ряд практических упражнений по составлению орнаментальный композиций в заданном формате, освоив при этом понятия «Равновесие», «Статика», «Динамика». Задания выполняются в технике линейной графики и корпусными красками с моделировкой формы.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
3.	Раздел 3. Пространственная копозиция	18	Пространственная композиция на плоскости. Понятие линия горизонта. Тематическая композиция в замкнутой форме (квадрат, круг, овал, прямоугольник и т. п.) Задания выполняются в технике линейной графики и корпусными красками с моделировкой формы.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
4.	Раздел 4. Плоскостная композиция во фризе	18	Студент осваивает понятие плоскостная композиция во фризе. Методы построения фриза. Понятие ритма, метра, масштаба.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.

5	Объемная комозиция	36	1. Объемная композиция 2. Динамическая врезка, направленная в пространстве (графика), листы А-3. 3. Понятие «модуля», упражнения по комбинаторике (организация динамичного объекта из модульных элементов). 4. Объёмная композиция на тему «Объем плоскость». Задачи: Пропорционирование, Образность, Степень динамичности. Материал – плотный картон, пенокартон. 6. Структурные рисунки-построения, выполненные по представлению.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
6	Раздел 6. Объемно-пространственная композиция	36	Объемно-пространственная композиция. Построение пространства сферы (купола) Материал – плотный картон, бумага, темпера, акрил.	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
	Итого	**144**		

7.Самостоятельная работа

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Композиция на плоскости листа	18	Индивидуальные домашние задания	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3..
2	Композиция на объёме (трансформация плоскости и простого объёма)	18	Индивидуальные домашние задания	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
3	Объёмно-пространственная динамическая композиция	18	Индивидуальные домашние задания	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
4	Создание эскиза пространственной композии «Купола»	18	Индивидуальные домашние задания	**ОПК-1.1** ПК-3.2. ПК-3.3.
	Итого 2 сем	**72**	**Зачет**	

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Композиция монументально-декоративной скульптуры» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-20	21-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	0-20	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы композиции» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	4	26	40
Контрольные задания		25	60
Итого 2 семестр (зачет)		**51**	**100**

9.Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Основы композиции» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Бурцева, Л.А. Особенности композиции динамичных объектов дизайна : учебное пособие / Л.А. Бурцева, В.В. Павлюк. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-87627-049. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99261 (дата обращения: 21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Степанов А.В., Туркус М.А. Объемно-пространственная композиция в архитектуре : учебник для вузов. - М. : Архитектура-С, 2014. - 192 с. : ил.Библиогр.: с.-154 р.

9.2 Дополнительная литература

В качестве допол.нительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Агафонова А.Ю. Пластические искусства в интерьере театра (отечественный опыт), М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2011г, 160 с.

4. Волков Н.Н. Композиция в живописи, М., В Шевчук, 2014г, 368 с.

5. Сабур Низар, Монументально-декоративная живопись и архитектура (Проблемы корреляции), 1990г, 22 с.

6. Солиман Али Салем Сами Мохамед, Исторические и современные связи монументально-декоративной живописи и архитектуры. Морфологический анализ на конкретных примерах, М., 1982г, 34 стр.

7. Алпатов М.В. и др. Искусство. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура, М., Просвещение, 1969г, 543 с.

8. Алпатов М.В. Композиция в живописи, Исторический очерк, М. ; Л., Искусство, 1940г, 130 стр.

9.Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов : учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839

10.Беляева, О.А. Композиция : учебное пособие / О.А. Беляева ; составитель О.А. Беляева. — Кемерово :КемГИК, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5-8154-0413-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121889

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы композиции» использование электронных источников информации:

1.https://e.lanbook.com/book/

Согласовано:

Зав. сектором ОКУФ

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором.

Техническое обеспечение лекций: слайд-шоу различных архитектурных объектов).

Материалы для упражнений: листы ватмана формата А-3, картон и пенокартон 3-5 мм, циркуль, измеритель, карандаши Н,2Н, мягкий ластик, фломастеры, угольник из прозрачного пластика 30˚,45˚, макетный нож, макетный коврик, металлическая линейка, клей резиновый, клей ПВА, цветная бумага, гуашь, темпера.

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Композиции – эскизы на листах А-3 требуют предварительного эскизирования элементов (изображение строится на основе простых фигур - квадратов, треугольников, прямоугольников, а также рамок, образованных из этих фигур.

Пропорционально выдержанные по отношению друг к другу детали повышают гармоничность восприятия композиции в целом.

Средства композиции:

Масштаб (Размер)

Пропорции

Контраст

Нюанс

Метр

Ритм

Модульная сетка

Тон

Применение фактур и материалов

Композиционный прием (идея)

Для успешного выполнения заданий и упражнений 1, 2 и 3 разделов ставится следующая методическая задача:

- умение создавать формальные композиции объектов, соблюдая правила построения перспективы, применяя знания о законах композиции и законах динамичности объекта.

Далее студент должен приобрести навык в передаче графическими средствами основной структуры объекта, соединения основных деталей и основных частей конструкции объекта.

Применение опыта и знаний, полученных в ходе предыдущих упражнений – умение видеть общий принцип формообразования объекта и способность выразить характер и конструкцию формы при помощи линий и построения, выразить меру динамичности объекта. (для этого необходимо активно использовать метод структурных сечений, выявление формообразующих линий).

Методическая задача для Обмеров:

Знакомство с пакетом документации (состав проекта), освоение стадий проектирования,графическое изображение объекта на листе, чертежи и расположение всех элементов в заданном формате (использование приобретенных навыков черчения, эскизирования, построения формы, передачи объёма с помощью линейного построения, светототени).

Состав проекта:

1. Наброски с разных ракурсов для знакомства с объектом (А-3)

2. Конструктивный рисунок объекта в натуральный размер (кроки) (А-1 60Х80 или листы А-3). Обмеры.

3. Чертеж М 1:1, чертеж с разрезом М 1:1

4. Упражнение: пробные покраски простых геометрических тел(шар, цилиндр, конус) в различных техниках: отмывка (тушь), цветные карандаши, пастель + цветные карандаши, гуашь (акварель)+ цветные карандаши

5. Пробные покраски на передачу материала

6. Компоновка всех элементов на планшете

7. Чистовой планшет (А1 60Х80)

Курс Пропедевтики включает также приобретение начальных навыков моделирования для создания объёмных композиций.

Готовые задания принимаютсяв виде этапных просмотров, оценивается наличие, содержание работ и качество их исполнения .

На рубежных просмотрах оценка ставится в баллах.