МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В. Слепухин
21 июня 2023 г.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.02 «Основы композиции»

Направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки «Художественный металл»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет МДиДПИ

Кафедра-разработчик рабочей программы Художественный металл

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 оценкой: 2 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
По профилю «Художественный металл» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Преподаватель _____ Е.Н. Рыжкина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественный металл», протокол от «15» мая 2023 г. № 5.

И.о. зав. кафедрой _____ Е.Н. Даутов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от 17 мая 2023 г. №2.

Председатель комиссии, профессор _____ Е.М. Сурова

Начальник УУ _____ Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы композиции» является освоение принципов построения композиции, составляющей важнейшую часть творческого процесса, раскрываются средства гармонизации и приемы построения изобразительной системы. Композиция рассматривается как ключевой элемент решения профессиональных задач в сфере создания объектов предметно-пространственной среды. Кроме того, дисциплина дает понимание взаимосвязи архитектуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать принципы построения композиции;
- развить способности восприятия графической и объемно-пространственной композиции;
- развить умение владеть практическими навыками с применением различных материалов при создании графического образа или создания объемно-пространственных моделей;
- применить полученные знания при решении профессиональных задач в сфере создания объектов предметно-пространственной среды.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Основы композиции» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Дисциплина «Основы композиции» базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных довузовской художественной подготовкой, академическими и профессиональными дисциплинами, изучаемыми параллельно, а также является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих и сопутствующих дисциплин:

а) «Основы производственного мастерства»;

б) «Основы проектирования»;

в) «Проектирование»

г) «Макетирование в ДПИ»;

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, научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен создавать художественно графические проекты изделий декоративно прикладного искусства и народных промыслов из металла;

ПК-1.1. Знает основные принципы построения конструктивного объемного изображения, изобразительные средства проектной графики для создания эскизов проектируемых объектов из металла;

ПК-1.2 - Умеет применять изобразительные средства проектной графики при создании композиционных решений произведений декоративно-прикладного искусства из металла;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- законы построения композиции;
- основные виды шрифтов;
- законы построения объемно-пространственной композиции.

Уметь:

- анализировать чертежи и изображения в линейной графике;
- пользоваться масштабом;
- пользоваться основными чертежными инструментами.

Владеть:

- основными методами графического выражения творческого замысла;
- способами выявления свойств поверхности и объема;
- навыком макетирования при создании объемно-пространственной композиции

4. Структура и содержание дисциплины «Основы композиции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Изобразительные средства композиции	1		18	18	Просмотр практической работы
2	Приемы композиции	1		18	18	Просмотр практической работы
3	Пространство	2		18	18	Просмотр практической работы
4	Использование зрительных иллюзий и законов композиции	2		18	18	Просмотр практической работы
	Итого			**72**	**72**	**Зачет**

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Изобразительные средства композиции	18	Композиция графического поля.	Взаимодействия точки и поля. Контрастное, нюансное и тождественное соотношение точек на плоскости. Правило группировок. Создание композиции на плоскости листа из заданного количества фигур. Взаимодействие точки и поля.	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
			Определение понятия «точка».	Возможности построения композиции с использованием точки. Изображения, построенные в технике «пико».	
			Линия.	Характер линий и их образно-эмоциональная и функциональная нагрузка. Взаимодействие линий плоскости и пространства. Построение линий «не отрывая руки».	

			Пятно – как одно из основных художественных средств в создании костюма.	Образность пятна в зависимости от характера линий, образующих это пятно. Характеристики, отличающие пятна друг от друга.	
			Способы создания штриха.	Эмоциональный окрас штриха. Штрих в работе известных художников и дизайнеров. Взаимодействие штриха, линии, точки и пятна.	
			Теория цвета.	Цвет как средство композиции костюма. Хроматические и ахроматические цвета. Растяжка цвета. Теневой ряд цвета. Характеристика цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота, цветовая гамма. Гармония цветового круга. Нить компонентов гармонии. Категории цвета. Семантика цвета. Систематизация цвета.	
2	Приемы композиции	18	Динамика.	Определение понятия «динамика». Значения динамики в композиции. Способы выражения динамики.	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
			Статика.	Определение понятия «статика». Значения статики и в композиции. Способы выражения статики.	
			Законы композиции	Закон целостности. Согласование элементов форм по принципу контраста, нюанса и подобия.	
			Закон симметрии.	Виды симметрии и асимметрии. Статичность и динамичность композиции в зависимости от ее симметричности.	
			Закон пропорций.	Определение понятия «пропорции». Простые и сложные пропорции.	
			Закон ритма.	Понятие ритма. Виды ритма. Метр – частный случай ритма. Сложный метрический ряд и его виды. Определение понятия «темп».	

			Закон композиционного центра.	Понятие композиционного центра. Принципы выделения композиционного центра.	
3	Пространство	18	Пространство и объект.	Объекты с пространственной организацией. Взаимодействие линий, плоскости и пространства. Правило группировок с пространственной организацией. Взаимодействие изображения и пространства.	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
			Пространство и форма.	Форма как объемно-пространственная характеристика предмета. Графическая формализация и выражение свойств. Собственные свойства формы (геометрический вид, величина, конструкция, масса, пластичность). Силуэт – плоскостное выражение формы. Варианты силуэтных форм одежды.	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
4	Использование зрительных иллюзий и законов композиции	18	Зрительные иллюзии в композиции.	Иллюзия переоценки вертикали. Иллюзия переоценки острого угла. Иллюзия заполненного пространства. Иллюзия контраста. Иллюзия подравнивания. Иллюзия пространственности. Иллюзия психологического отвлечения	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
			Использование законов композиции в различных объектах.	Анализ объектов. Использование законов композиции в различных объектах.	
			Выявление принципов создания конкретных композиций.	Выявление принципов создания конкретных композиций.	
	Итого	**72**			

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Изобразительные средства композиции	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1.1, ПК-1.2

				ПК-1.3
2	Приемы композиции	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
3	Пространство	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
4	Использование зрительных иллюзий и законов композиции	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3
	Итого	**72**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Основы композиции» 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

посещение практических занятий – 20 баллов

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	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы композиции» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа и зачет (1сем), зачет с оценкой (2 сем). 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	2	27	60
Тесты		24	40
Итого 1 семестр		**51**	**100**
Практическая работа	2	27	60
Тесты		24	40
Итого 2 семестр		**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. Рузова Е.И. Основы композиции в дизайне среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Рузова, С.В. Курасов. – Элетрон. дан. – Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2014. – 214 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/m/reader/book/99350. Загл. с экрана.

2. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Макетирование: Учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2014 - 95 с. ISBN 978-5-9647-0183-5.

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

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Орлов В.И.. Композиция-проект: опыт реализации взаимосвязи композиционной и проектной дисциплин [Текст] [Текст] : учебное пособие / Орлов В.И. - М. : КУРС, 2018. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. - ISBN 978-5-906923- 35-6 : 2125.00 р.

2. Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. М: Гордарики, 2006.

3. Максимова И.А. Основы графики в архитектурном творчестве: Уч.пос. - М.: КУРС, 2017 - 164 с. ISBN:978-5-906818-29-4.

4. Пропедевтика [Текст] : учеб. пособие. - Иркутск : Изд-во Иркутского национального исследовательского технического университета, 2015. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. - 750,00 р. р.

9.3 Электронные источники информации

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

1. https://e.lanbook.com

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).

Для проведения занятий используется аудитория со столами, стульями по количеству студентов, оснащенная презентационной техникой, ноутбуком.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины студентами в условиях групповых занятий.

На занятиях излагается теоретический материал курса, проводятся практические занятия под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студентов ее профессиональной завершенности.

С целью формирования и развития компетенций, обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Контроль за работой студентов осуществляется в форме промежуточных аттестаций и итоговых просмотров.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех в в аттестации.