РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В. Слепухин
«____» _____ 20____ г.
МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.03 «Основы композиции»

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

Профиль подготовки «Художественное стекло»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программы Художественное стекло

Курс 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет: 1 семестр Зачет с оценкой: 2 семестр		
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 программе обучения «Художественное стекло» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчики программы:

Доцент, к.н.	_____	А.С. Соколова
Доцент	_____	О.А. Чистякова
Доцент	_____	А.В. Афиногентова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественное стекло», протокол от 11 апреля 2023 г. №17.

И.о. зав. кафедрой, доцент _____ О.А. Чистякова

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

Цель дисциплины:

- Развитие у студентов композиционно-пространственного аналитического мышления, творческого мировоззрения, приобретение первых профессиональных представлений о композиции, о законах гармонической организации.

- Ознакомление с теоретическими основами композиционных решений, их практическим воплощением и способами визуальной подачи помогут в создании объектов предметно-пространственной среды, которые будут обладать эмоциональной и эстетической выразительностью, воздействуя на зрителя всем арсеналом композиционных средств.

- Формирование знаний о взаимосвязи архитектуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, необходимого для создания композиций в пространственной среде.

Задачи дисциплины:

- знание средства гармонизации композиционного решения, видов объемно-пространственной композиции, особенностей восприятия композиции;

- умение трансформировать замысел в поисках оптимальных композиционных решений;

- владение основными методами создания композиций, навыками графического выражения творческого замысла, способами выявления свойств поверхности и объема и средствами композиционной организации пространств.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.03 «Основы композиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 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» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Основы производственного мастерства»;

б) «Проектирование»;

в) «Производственное мастерство».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы композиции», могут быть использованы при прохождении практик (*учебно-ознакомительной*, *проектной, технико-технологической, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения проектной,

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции

Компетенция:

ПК-1 Способен разрабатывать художественно-графические эскизы авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, создавать композиционно-пластические и художественно-образные решения изделий декоративно-прикладного искусства.

Индикаторы достижения компетенции:

ПК-1.1. Знает необходимые приемы стилизации и трансформации объектов окружающего мира в декоративный образ, графические техники для создания эскизов проектируемых объектов из стекла

ПК-1.2. Умеет использовать художественно-графические средства для проработки проектной идеи, предлагать цветовое решение проектируемых объектов

ПК-1.3. Владеет способностью выразить и обосновать изобразительными средствами и способами проектной графики художественную концепцию и проектную идею.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; средства гармонизации композиционного решения, виды объемно-пространственной композиции, особенности восприятия композиции

Уметь:

- трансформировать замысел в поисках оптимальных композиционных решений.

Владеть*:*

- основными методами создания композиций, навыками графического выражения творческого замысла, способами выявления свойств поверхности и объема и средствами композиционной организации пространств.

1. 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	Р.1 Основные сведения о композиции. Тема 1-2	1	-	18	18	Практическая работа №1 Практическая работа №2
2	Р.2 Основные сведения о шрифтовых композициях. Тема 3	1	-	18	18	Практическая работа №3
	Итого 1 семестр			**36**	**36**	**Зачет**
3	Р.3 Композиция как способ формообразования. Тема 4-5	2	-	36	36	Практическая работа №4 Практическая работа №5
	Итого 2 семестр			**36**	**36**	**Зачет с оценкой**
	ИТОГО			**72**	**72**	

5. Содержание лекционных тем занятий не предусмотрено учебным планом.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического занятия	Формируемые компетенции
1	Р.1 Основные сведения о композиции. Тема 1	9	Практическая работа №1 Основными средствами гармонизации композиции: ритм – метр, статика – динамика, симметрия – асимметрия, контраст – нюанс. Определение понятия «композиция». Основной закон композиции. Основные свойства композиции. Закономерности и художественные средства создания единства композиции. Объективные свойства формы. Организация поверхности. Взаимодействие элементов на композиционном поле. Оптические иллюзии и оптические коррективы.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
2	Р.1 Основные сведения о композиции. Тема 2	9	Практическая работа №2 Доминанта, уравновешенность, декоративная композиция. Выявление принципов создания декоративной композиции.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3

3	Р.2 Основные сведения о шрифтовых композициях. Тема 3	18	Практическая работа №3 Построение шрифтовых надписей для оформления проектов. Общие принципы построения и взаимного расположения букв. Композиция строк с учетом межбуквенного пространства. Место шрифта в общей композиции. Последовательность выполнения шрифта.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
4	Р.3 Композиция как способ формообразования. Тема 4	18	Практическая работа №4 Композиционное решение фронтальной поверхности и выявление ее пластики в макете. Фронтальная композиция и особенности ее восприятия. Изучение способов выявления фронтальности в композиции.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
5	Р.3 Композиция как способ формообразования. Тема 5	18	Практическая работа №5 Объемно-пространственная композиция: разрушение и сохранение формы объекта. Изучение приемов создания объемной композиции.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
	Итого	**72**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	**Темы, выносимые на самостоятельную работу**	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
1	Р.1 Основные сведения о композиции. Тема 1	9	Индивидуальные домашние задания. Сбор материалов по теме №1. Выполнение зарисовок по теме в свободной технике. Оформление планшетов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
2	Р.1 Основные сведения о композиции. Тема 2	9	Индивидуальные домашние задания. Сбор материалов по теме №2. Выполнение зарисовок по теме в свободной технике. Оформление планшетов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
3	Р.2 Основные сведения о шрифтовых композициях. Тема 3	18	Индивидуальные домашние задания. Сбор материалов по теме №3. Выполнение зарисовок по теме в свободной технике. Оформление планшетов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
4	Р.3 Композиция как способ формообразования. Тема 4	18	Индивидуальные домашние задания. Сбор материалов по теме №4. Выполнение зарисовок по теме в свободной технике. Оформление планшетов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
5	Р.3 Композиция как способ формообразования. Тема 5	18	Индивидуальные домашние задания. Сбор материалов по теме №5. Выполнение зарисовок по теме в свободной технике. Оформление планшетов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
	Итого	**72**		

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**
Уровень освоения элементов компетенций	элементы не освоены	пороговой			повышенный			высокий		
Российская оценка	**2 (неудовлетворительно)**	**3 - (посредственно)**		**3 (удовлетворительно)**	**4 (хорошо)**		**4+ (очень хорошо)**	**5 (отлично)**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы композиции» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа и зачет с оценкой. 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	3	51	100
Итого 1 семестр (зачет)		**51**	**100**
Практическая работа	2	51	100

Итого 2 семестр (зачет с оценкой)		**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» использование электронных источников информации:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы
https://www.cmog.org – сайт музея художественного стекла в Корнинге
http://www.britishmuseum.org/ - сайт Британского музея с коллекциями искусства Древнего мира
http://www.glassnews.info/ - отраслевой новостной портал стекольной промышленности с разделами "Художественное стекло", "Архитектурное стекло", книжным интернет-магазином.
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений.

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
1	Офисный пакет Microsoft Office	

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Придерживаться графика занятий в установленном расписании, внимательно изучать все темы дисциплины, конспектировать теоретический материал. В работе с теоретическим и иллюстративным материалом сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей. Стремиться к обобщению полученной информации, оценивать прослушанное и прочитанное. Соответственно расписанию учебных занятий посещать дисциплины, направленные на изучение этих программ.

Аккуратно вести практическую работу, соблюдать технику безопасности, прислушиваться к советам преподавателя. Использовать рекомендованные инструменты и материалы в работе над практическими заданиями.

В ходе выполнения чистовой подачи проекта в специальных компьютерных программах дополнительно изучать возможности программы, используя литературу и интернет ресурсы.

Проводить собственные исследования, направленные на формирование понимания современных тенденций исследуемой темы, вкусов современного потребителя разных социальных групп.

Внимательно изучать рекомендуемую преподавателем литературу, использовать интернет ресурсы для поиска информации по теме, своевременно подготавливаться к плановым контролям обучения.

Студенты выполняют учебные задания курса, творчески изучая и используя все основные универсальные художественные и композиционные средства (симметрия – ассиметрия, контраст – нюанс, статика – динамика, пятно – линия и т.п.) применительно к декоративно-прикладному искусству в целом и художественному стеклоделию в частности.

Результатом исследовательской, копийной работы по учебным заданиям программы является графическое изображение объектов исторического художественного наследия в определенном программой содержательном объеме, технике исполнения и по теме утвержденной кафедрой на текущий семестр.

Творческие задания курса направлены на осмысление и освоение полученных знаний в самостоятельной работе по программе и получение начальных навыков разработки декора художественных изделий из стекла с использованием специфической стилизации и трансформации объекта в декоративно-прикладном искусстве.

Результатом работы по каждой из тем разделов программы является графический лист, включающий ряд упражнений на означенную тему в рамках единого задания в определенном программой содержательном объеме, но в произвольной технике исполнения и с использованием самостоятельно выбранного студентом и утвержденного ведущим педагогом объектов.

Объём учебной программы подразумевает помимо аудиторной работы и консультаций с педагогами в мастерских вуза самостоятельную работу студента над заданием. Студент производит сбор материалов, эскизирование, другие технические и вспомогательные работы самостоятельно в неучебное время. Исполнение основной содержательной части задания производится в мастерских под руководством ведущего педагога.

Объём учебной программы подразумевает помимо аудиторной работы и консультаций с педагогами в мастерских вуза самостоятельную работу студента над заданиями. Студент производит сбор материалов, эскизирование, другие

технические и вспомогательные работы самостоятельно в неучебное время. Исполнение основной содержательной части задания производится в мастерских под руководством ведущего педагога.