

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 28 » июня 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Композиция в декоративно-прикладном искусстве

Учебный план: 2022-2023 54.03.02 ИПИ ХПДА ОО №1-1-90.plx

Кафедра: **10** Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: Художественное проектирование декоративных аксессуаров
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практ. занятия				
4	УП	17	34	20,75	0,25	Зачет
	РПД	17	34	20,75	0,25	
5	УП		34	47	27	Экзамен
	РПД		34	47	27	
6	УП		34	47	27	Экзамен
	РПД		34	47	27	
7	УП		68	47	29	Экзамен, Курсовая работа
	РПД		68	47	29	
Итого	УП	17	170	161,75	83,25	
	РПД	17	170	161,75	83,25	

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1010

Составитель (и):

Старший преподаватель _____

Андреев И.Н.

Доцент _____

Губина И.Н.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов _____

Григорьев Александр
Васильевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Григорьев Александр
Васильевич

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области композиционных решений в декоративно-прикладном искусстве.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть общие знания по композиции;
- раскрыть принципы композиции в конкретном материале и в сочетаниях различных материалов для наиболее оригинального и нетрадиционного раскрытия темы;
- продемонстрировать особенности композиционного решения в нетрадиционных материалах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Технический рисунок
- Академическая живопись
- Академический рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен создавать выразительный художественный образ изобразительными средствами

Знать: законы и приемы композиции, используемые в процессе проектирования художественных изделий

Уметь: анализировать композиционные особенности в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, создавать композиции с применением материалов традиционного и современного прикладного искусства

Владеть: навыками навыком графического и объемного моделирования формы, навыком составления графических и колористических композиций

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля		
		Лек. (часы)	Пр. (часы)					
Раздел 1. Роль и место предмета в развитии прикладного искусства	4					О		
Тема 1. Проектирование плоскостного изделия декоративно-прикладного искусства, основанного на изучении и графической стилизации растительной формы Практическое занятие: Выполнение графических эскизов стилизации растений		4	6	5	ИЛ			
Тема 2. Изучение различных растительных форм. Создание композиции из листьев, растений Практическое занятие: Создание композиции из листьев, растений		4	8	5	ИЛ			
Раздел 2. Роль и место предмета прикладного искусства в возрождении традиций народного искусства								
Тема 3. Графическая трактовка собственной композиции из листьев и растений в чёрно-белой графике практическое занятие: Создание композиции из листьев и растений в чёрно -белой графике		4	8	5	ИЛ			
Тема 4. Создание стилизованной формы витринных растений в силуэтном чёрно-белом решении Практическое занятие: Создание стилизации из растений в силуэтном чёрно -белом решении		5	12	5,75	ИЛ			
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	34	20,75				
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25						
Раздел 3. Изучение изделия декоративно-прикладного в объёме (игрушка, сувенир, украшение и т.д.) на основе трансформации насекомых		5						КПр
Тема 5. Изучение объёмно-пространственной конструкции насекомого, пропорций, соединений и т.д. Изготовление конструктивного скелета насекомого в условном материале Практическое занятие: Изготовление стилизованного скелета насекомого в бумаге				8	12		Т	
Тема 6. Выполнение собственных графических трактовок, фактур, пластики, линий и цвета насекомых Практическое занятие: Выполнение графических зарисовок, фактур, линий и цвета насекомых			8	12	Т			
Раздел 4. Проектирование декоративно-прикладного изделия в объёме						КПр		

Тема 7. Графические фантазии на тему насекомого в виде зарисовок Практическое занятие: Выполнение графических зарисовок насекомого (фантазийные)			9	12	Т	
Тема 8. Эскизные предложения идей возможных изделий Практическое занятие: Выполнение эскизов изделий декоративно-прикладного искусства			9	11	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			34	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			2,5	24,5		
Раздел 5. Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства в их современном графическом и пластическом прочтении						КПр
Тема 9. Изучение различных животных форм, их строение, конструкция и т.д. Практическое занятие: Выполнение эскизов животных, их строение, выявление конструкции			7	9	Т	
Тема 10. Выбор животного для изображения его разных ракурсов, фрагментов, деталей в чёрно-белой графике Практическое занятие: Создание изображений животного в разных ракурсах. Прорисовка фрагментов и деталей в чёрно-белой графике			7	9	Т	
Тема 11. Изготовление изделия, авторской фантазии в условном материале Практическое занятие: Изготовление авторского изделия в условном материале			7	9	Т	
Раздел 6. Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства на основе орнаментальных мотивов	6					КПр
Тема 12. Орнаментальные мотивы на плоскости: полоса, квадрат, прямоугольник. Графические разработки и стилизации Практическое занятие: Выполнение графических эскизов орнаментальных мотивов на плоскости: полоса, квадрат, прямоугольник			6	10	Т	
Тема 13. Рельефы в орнаментальных мотивах: полоса, сложные формы поверхностей. Графические разработки и стилизации Практическое занятие: Выполнение графических разработок и стилизаций на тему: рельефы в орнаментальных мотивах: полоса, сложные формы поверхностей			7	10	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			34	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			2,5	24,5		
Раздел 7. Декоративная графика, выражающая основную идею замысла будущего изделия прикладного искусства	7					КПр

Тема 14. Эскизные поиски вариантов идей будущего изделия. Выбор возможного материала для дальнейшей разработки проекта Практическое занятие: Эскизный поиск композиции итогового изделия		17	11	Т	
Тема 15. Изготовление пробников фрагментов изделия в условном материале Практическое занятие: Изготовление пробников изделия в условном материале		17	12	Т	
Раздел 8. Графическая разработка объемного изделия декоративно прикладного искусства					
Тема 16. Разработка эскизов графической презентации итогового изделия Практическое занятие: Выполнение эскизов графической презентации итогового изделия (плакат, аналоги, эскизный поиск, ход работы, проектная часть, изделие в среде)		17	12	Т	КПр
Тема 17. Создание графического плаката к итоговому изделию Практическое занятие: Выполнение изображения плаката к итоговому изделию		17	12	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовая работа)		4,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		196,75	235,25		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Развить у студента навык оформления и составления личного портфолио

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Составление личного комплексного портфолио с включением изображений учебных и творческих работ.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Портфолио выполняется обучающимися индивидуально, с использованием компьютера, принтера, фотоаппарата, бумаги и папки с файлами, размером А4 или А3.

На защиту курсового проекта обучающийся должен предоставить личное портфолио, которое включает в себя:

- резюме и краткие автобиографические сведения;
- индивидуальные достижения обучающегося за весь период обучения в СПбГУПТД (дипломы, выставки, конкурсы и т. п.);
- научная деятельность (доклады на семинарах, конференциях, статьи, публикации и т. п.);
- фотографии учебных работ по основным художественным дисциплинам;
- фотографии индивидуальных творческих работ.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-1	Описывает методы композиционного построения; Анализирует пластические образцы народного прикладного искусства, скульптуры прошлого; Представляет композиционное сочетание различных материалов ДПИ для наиболее оригинального и нетрадиционного раскрытия темы;	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированные задания Курсовая работа

Представляет несколько творческих композиционных графических и пластических решений, на темы заданные преподавателем

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. При оценке ответа студента оценивается: глубина знаний теоретического материала дисциплины, полнота и грамотность изложения материала, владение профессиональной терминологией, умение работать с основной и дополнительной литературой, владение навыками применения теоретических знаний при решении практических задач</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p>
Зачтено	<p>Обучающийся своевременно выполнил лабораторные работы и представил результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point); в соответствии с требованиями выполнил и защитил курсовую работу по дисциплине, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
Не зачтено	<p>Обучающийся не выполнил (выполнил частично) лабораторные работы, не представил результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point); не смог изложить содержание и выводы своей курсовой работы, допустил существенные ошибки в</p>	

	ответе на вопросы преподавателя. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
--	--	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	
1	Понятие «стилизация» в декоративной композиции
2	Понятие «трансформация» в декоративной композиции
3	Дать определение фронтальной композиции
4	Назвать средства графической композиции
5	Назвать графические приемы построения композиции
6	Понятие «плоскостность» в декоративной композиции
7	Дать определение объемной композиции
Семестр 5	
8	Дать определение глубинно-пространственной композиции
9	Дать определение фактуры
10	Дать определение пластики
11	Дать определение текстуры
12	Понятия статики и динамики в декоративной композиции
13	Дать определение статичной и динамичной композиции
14	Ритм в декоративной композиции
15	Понятие доминанты в декоративной композиции
Семестр 6	
16	Понятие зарисовка
17	Дать определение эскиза
18	Дать определение нюансными, отношениями
19	Дать определение контрастными отношениями
20	Дать определение тождественными отношениями
21	Дать определение симметричной и асимметричной композиции
22	Понятие ракурс
23	Дать определение орнаменту
Семестр 7	
24	Перечислить виды орнаментов
25	Дать определение ленточной орнаментальной композиции
26	Дать определение замкнутой орнаментальной композиции
27	Дать определение сетчатой орнаментальной композиции
28	Дать определение раппорту
29	Дать определение целостности композиции
30	Назвать основные виды плаката
31	Понятие презентация изделия

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 1

1. Выполнить эскизы для графической презентации итогового изделия. Плакат, аналоги, эскизный поиск, ход работы, проектная часть, изделие в среде.

2. Создать композицию из листьев и растений в чёрно-белой графике.

Семестр 2

1. Выполнить графические зарисовки фактур, линий и цвета насекомых.

2. Выполнить эскизы изделия, стилизованного под насекомых.

Семестр 3

1. Выполнить графические эскизы орнаментальных мотивов на плоскости (полоса).

2. Выполнить графические разработки и стилизации на тему рельефов в орнаментальных мотивах.

Семестр 4

1. Выполнить эскизы графической презентации.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

На промежуточной аттестации по дисциплине «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» обучающийся представляет выполненные в течение семестра творческие задания в соответствии с освоенным материалом на практических занятиях, курсовой проект, отвечает на вопросы экзаменатора.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Никитина, Н. П.	Цветоведение. Колористика в композиции	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/68517.html
Жердев, Е. В., Чепурова, О. Б., Шлеюк, С. Г., Мазурина, Т. А.	Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/33666.html
Бадян В. Е., Денисенко В. И.	Основы композиции	Москва: Академический Проект, Трикста	2017	http://www.iprbookshop.ru/60032.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Григорьев А. В., Туголуков И. Н.	Композиция в ДПИ	СПб.: СПбГУПТД	2013	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1526

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Официальный сайт Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusmuseum.ru>

Официальный сайт Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/>

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска