

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Основы композиции при создании ювелирных изделий

Учебный план: 2023-2024 29.03.04 ИПИ ТОДКиМ ОО №1-1-15.plx

Кафедра: **50** Технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки: Технология обработки драгоценных камней и металлов
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практ. занятия				
2	УП	17	17	37,75	0,25	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	
3	УП		68	49	27	Экзамен
	РПД		68	49	27	
Итого	УП	17	85	86,75	27,25	
	РПД	17	85	86,75	27,25	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

Доцент

Юрьева Ольга Юрьевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий

Жукова Любовь
Тимофеевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Жукова Любовь
Тимофеевна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области композиции – основного процесса художественного проектирования, являющейся первым этапом в создании дизайнерской и ювелирной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

Продемонстрировать особенности композиционных приемов и методов.

Рассмотреть композиционные закономерности художественного проектирования ювелирных изделий.

Раскрыть принципы художественного проектирования ювелирных изделий.

Провести изучение видов орнаментальных композиций.

Развить способности в реализации программ производства дизайнерской и ювелирной продукции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Живопись и цветоведение

История искусств

Рисунок ювелирных изделий

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен разработать технологический цикл изготовления продукции из драгоценных камней и металлов в зависимости от функционального назначения изделий и предъявляемых к ним физико-механических, технологических, эстетических и эргономических свойств

Знать: влияние законов композиции на формирование эстетического образа изделий из драгоценных камней и металлов

Уметь: производить оценку изделия из драгоценных камней и металлов в зависимости от эстетических и эргономических характеристик

Владеть: навыками применения композиционных приемов модификации конструкции изделия из драгоценных камней и металлов, или его декорировании

ПК-1: Способен к разработке конструкторско-технологической документации в процессе проектирования и производства художественно-промышленных изделий из драгоценных камней и металлов

Знать: закономерности и методы композиции; приемы создания гармоничного формообразования дизайн-продукции; совершенствование эстетических характеристик изделия из драгоценных камней и металлов при его проектировании

Уметь: разрабатывать художественное решение продукции с применением композиционных закономерностей, орнаментально-декоративных приемов, проработки детализации объекта дизайна из драгоценных камней и металлов с учетом технологичности и эргономичности

Владеть: навыками визуализации, создания проектов, моделей и макетов для художественно-промышленной продукции из драгоценных камней и металлов

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. Основы композиции: законы пропорционально-ритмической, тонально-графической, цвето-тональной и цвето-графической организации двухмерной плоскости заданного формата.	2					О,КПр
Тема 1. Пропорционально-ритмическая и тонально-графическая организация двухмерной плоскости заданного формата: понятия соподчиненности, уравновешенности и соразмерности целого и частей, понятия пропорциональности, ритмики, масштабности; тонально-графические средства (линия, пятно); фактура, текстура; понятие динамики, статики, равновесия, симметрии, асимметрии и др.; выявление тонально-графического композиционного центра. Практическое занятие: выполнение пропорционально-ритмической и тонально-графической композиции.		4	4	14	ГД	
Тема 2. Пропорционально-ритмическая, цвето-тональная и цвето-графическая организация двухмерной плоскости заданного формата: цвето-тональные (цвет, тон) и цвето-графические средства (цвет, пятно); понятия контраста, нюанса, тождества, доминанты; выявление цветового центра. Практическое занятие: выполнение пропорционально-ритмической, цветовой композиции.		4	4	13	ГД	
Раздел 2. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, стилизация, мотив; стилистические образцы геометрического орнамента, композиция геометрического орнамента в ювелирном искусстве.						
Тема 3. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, понятие стилизации; понятие раппорта (мотива): виды мотивов, принципы построения орнаментальных мотивов. Практическое занятие: выполнение орнаментальной композиции. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в полосе; стилистические варианты геометрического орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в полосе.	4	4	5	ГД		

Тема 4. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в круге, стилистические образцы геометрического орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в круге.		5	5	5,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 3. Орнаментальная композиция: исторические образцы растительного орнамента, стилизация, композиция растительного орнамента в ювелирном искусстве.	3					С
Тема 5. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в полосе, стилистические варианты растительного орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в полосе.			17	12	ГД	
Тема 6. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в квадрате, стилистические варианты растительного орнамента в квадрате. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в квадрате.			17	12	ГД	
Раздел 4. Орнаментальная композиция: исторические образцы зооморфного орнамента, стилизация, композиция зооморфного орнамента в ювелирном искусстве.						КПр
Тема 7. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в круге, стилистические варианты зооморфного орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в круге.			17	12	ГД	
Тема 8. Символическая композиция: понятия символа, аллегии, ассоциации; типы символической композиции: клеймо, эмблема, экслибрис, фирменный знак. Практическое занятие: выполнение символической композиции.			17	13	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)			2,5		24,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		104,75	111,25			

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

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	Перечисляет виды и приемы композиции, методы создания объектов дизайна из различных материалов с учетом законов гармонии и эстетики; формулирует методы улучшения художественно-эстетических характеристик ювелирных изделий	Вопросы устного собеседования Практическая работа

	Разрабатывает художественное образ ювелирных изделий, используя законы композиции и орнаментально-декоративные приемы для проработки элементов изделий из драгоценных камней и металлов	Практическая работа
	Разрабатывает проекты, модели и макеты ювелирных изделий	
ПК-3	Перечисляет законы композиции, влияющие на формирование художественного образа ювелирных изделий	Вопросы устного собеседования
	Проводит оценку художественного образа ювелирных изделий в зависимости от эстетических и эргономических характеристик	Практическая работа
	Модифицирует конструкцию изделия из драгоценных камней и металлов и проводит его декорирование, используя композиционные приемы	Практическая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	
3 (удовлетворительно)	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.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	
Зачтено	Обучающийся своевременно и в соответствии с требованиями выполнил практические работы по дисциплине, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практические работы, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

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 2	

1	В чём особенность линейно-сетчатого орнамента?
2	Как называется ритмичное или симметричное чередование одинаковых изображений?
3	Как называется закономерное соотношение частей предметов между собой и целым?
4	Какие виды орнаментальных композиций используются в квадрате?
5	Какие элементы используются в растительном орнаменте?
6	Что подразумевается под композиционным центром в орнаментальной композиции в круге?
7	Каковы особенности анималистического орнамента?
8	Что такое ленточный орнамент?
9	Что такое орнамент?
10	Виды мотивов орнаментов.
11	Как используют различные орнаментально-декоративные приемы и способы для достижения художественной выразительности ювелирных изделий?
12	Что такое эскиз?
13	Какие особенности геометрического орнамента?
14	Что такое зооморфный орнамент, каковы его особенности?
15	Какова роль символа в орнаментальной декоративной композиции?
16	Что такое модуль в орнаментальной композиции?
17	Какие существуют композиционные материалы, приемы и техники?
18	Какова роль орнаментальной композиции в ювелирном искусстве ?
19	Какие бывают способы декорирования ювелирных изделий единичного и мелкосерийного производства?
20	Какие композиционные приёмы применяются при создании художественного образа ювелирных изделий?
21	Какова основная цель творческого процесса?
22	Что понимается под композиционным центром?
23	Каковы цвето-графические закономерности?
24	Каковы цвето - тональные закономерности?
25	Каковы особенности различных видов и стилей орнамента?
26	Каковы основные приемы и методы компоновки?
27	Каковы основные композиционные понятия, термины и законы?
28	Каковы задачи освоения композиции?
29	Каковы цели освоения композиции?
30	Каковы способы реализации тонально-графических закономерностей в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
31	Каковы основные приемы и методы компоновки?
32	Каковы основные композиционные понятия, термины и законы?
33	Каковы задачи освоения композиции?
34	Каковы цели освоения композиции?
35	Каковы тонально-графические закономерности композиции?
36	Какие бывают декоративные композиционные решения, влияющие на выразительность образа ювелирного ювелирного изделия?
37	Чем отличается открытая орнаментальная композиция от закрытой?
38	Что понимается под фактурой и текстурой в композиции?
39	Что понимается под масштабностью и масштабом в композиции?
40	Что понимается под пропорциональностью, соразмерностью и ритмикой в композиции?
41	Какие орнаментально-декоративные закономерности используются для передачи художественных особенностей изделий ДПИ и дизайна?
42	Как используются статика и динамика при создании актуального образа ювелирного изделия?
43	Что понимается под статикой и динамикой в композиции?
44	Что понимается под контрастом и нюансом в композиции?
45	Какие законы композиции формируют образ художественных изделий?
Семестр 3	
46	Не предусмотрено.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Что такое пропорциональность?

а) соотношение величин и элементов, или частей между собой, в художественном произведении.

- б) эстетическое качество художественного произведения, определяющее соотношение его величин и элементов, а также отдельных элементов и всего произведения в целом;
- в) размеренное соотношение элементов или частей между собой
2. Что такое цветовой центр декоративной композиции?
- а) это цветовой элемент или цветовая часть, которые выделяются на общем фоне всей декоративной композиции;
- б) это элемент, выделяющийся по цвету на общем фоне всей декоративной композиции;
- в) это часть, которая выделяется по цвету на общем фоне всей декоративной композиции.
3. Что такое орнаментальный мотив?
- а) узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов композиции;
- б) основная часть орнамента в декоративной композиции;
- в) основная часть орнамента, главный элемент в орнаментальной композиции.
4. В чем особенность орнамента в полосе?
- а) особенность орнамента в полосе заключается в узоре, ритмически повторяющемся в формате полосы;
- б) особенность орнамента в полосе заключается в ритмически повторяющемся узоре, расположенном в ограниченном пространстве полосы;
- в) особенность орнамента в полосе в том, что узор заполняет ограниченное пространство полосы.
5. Какие элементы используются в геометрическом орнаменте?
- а) в геометрическом орнаменте используются изображения простейших геометрических форм: шары, кубы, цилиндры, конусы, призмы и др.
- б) в геометрическом орнаменте используются стилизованные изображения элементов окружающего мира: растения, животные, люди и т.д.;
- в) в геометрическом орнаменте используются изображения простейших геометрических элементов и форм: линии, точки, круги, зигзаги, спирали, прямоугольники и др.
6. В чем особенность орнамента в квадрате?
- а) особенность орнамента в квадрате заключается в организации композиции в ограниченном квадратном формате;
- б) особенность орнамента в квадрате заключается в компоновке узора в квадратном формате;
- в) особенность орнамента в квадрате заключается в размещении декора в квадратном формате.
7. Какие элементы используются в растительном орнаменте?
- а) в растительном орнаменте используются изображения реальных или фантастических растений и их частей с различной степенью стилизации;
- б) в растительном орнаменте используются изображения растений и животных, а также их частей;
- в) в растительном орнаменте используются изображения человека и растений с различной степенью стилизации.
8. Какие виды орнаментальных композиций используются в круге?
- а) в круге используются следующие виды орнаментальных композиций: центричная, статичная, динамичная, симметричная, ассиметричная, замкнутая, открытая и др.;
- б) в круге используются следующие виды орнаментальных композиций: круговая, симметричная, ассиметричная, растительная, геометрическая и др.;
- в) в круге используются следующие виды орнаментальных композиций: жанровая, анималистическая, сказочная

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1 В центре листа форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо изобразить два квадрата (15х15); скомпоновать в этих квадратах три объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр), решить задачу (черно-белый вариант): в первом квадрате – «статики», во втором – «динамики».

2 В центре листа форматом А3 необходимо графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) изобразить два квадрата (15х15 см); скомпоновать в этих квадратах три плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), в цветном варианте с помощью трех основных цветов (красный, желтый, синий; фон – серый) решить задачу: в первом квадрате – «контраста», во втором – «нюанса».

3 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо скомпоновать и методом стилизации разработать цвето-тональную или цвет-графическую орнаментальную композицию – раппорт (геометрический или растительный орнаментальный мотив).

4 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – геометрический орнамент в полосе, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

5 На листе форматом А3 графическими материалами (перо, тушь, фломастер и др.) и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – геометрический орнамент в круге, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

6 На листе форматом А3 графическими материалами (перо, тушь, фломастер и др.) и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать тонально-графическую орнаментальную композицию – геометрический орнамент в квадрате, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

7 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – растительный орнамент в полосе, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

8 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – растительный орнамент в круге, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

9 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – растительный орнамент в квадрате, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

10 На листе форматом А3 графическими материалами (перо, тушь, фломастер и др.) и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать тонально-графическую орнаментальную композицию – зооморфный орнамент в полосе, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

11 На листе форматом А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – зооморфный орнамент в круге, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

12 На листе форматом А3 графическими материалами (перо, тушь, фломастер и др.) и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать тонально-графическую орнаментальную композицию – зооморфный орнамент в квадрате, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

13 На листе форматом А3 графическими материалами (перо, тушь, фломастер и др.) и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную или графическую символическую композицию – клеймо, эмблема, экслибрис, фирменный знак.

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

Экзамен и зачет проводятся в форме устного собеседования (тестирования) и просмотра практических работ членами комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. Работы обучающегося оцениваются при коллективном обсуждении членами комиссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110058.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- 1) Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/>;
- 2) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: www.hrrmitagemuseum.org;
- 3) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL: www.nimah.ru.
- 4) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL: spbsh.ru;

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
MicrosoftOfficeProfessional

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

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