

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Основы композиции при создании художественных изделий

Учебный план: 2024-2025 29.03.04 ИПИ ТХОМ ОО №1-1-16.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов
(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				
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):

кандидат технических наук, Доцент

Дудник
Григорьевна

Марина

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:

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 художественно-промышленной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

Продемонстрировать особенности композиционных приемов и методов.

Рассмотреть композиционные закономерности художественного проектирования.

Раскрыть принципы художественного проектирования.

Провести изучение видов орнаментальных композиций.

Развить способности в реализации программ производства художественно-промышленной 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 художественных изделий

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен к разработке конструкторско-технологической документации в процессе проектирования и производства художественно-промышленных изделий из различных материалов
Знать: закономерности и методы композиции; приемы создания гармоничного формообразования дизайн-продукции из различных материалов ; совершенствование эстетических характеристик изделия при его проектировании
Уметь: разрабатывать художественное решение продукции с применением композиционных закономерностей, орнаментально-декоративных приемов, проработки детализации объекта дизайна из различных материалов с учетом технологичности и эргономичности
Владеть: навыками визуализации, создания проектов, моделей и макетов для художественно-промышленной продукции из различных материалов
ПК-3: Способен разработать технологический цикл изготовления продукции из одного или нескольких видов материалов в зависимости от функционального назначения изделий и предъявляемым к ним физико-механических, технологических, эстетических и эргономических свойств
Знать: влияние законов композиции на формирование эстетического образа изделий из различных материалов
Уметь: производить оценку изделия в зависимости от эстетических и эргономических характеристик
Владеть: навыками применения композиционных приемов модификации конструкции изделия из различных материалов , или его декорировании

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.		10	3	6	ИЛ	
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.			3	6	ГД	
Раздел 2. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, стилизация, мотив; стилистические образцы геометрического орнамента, композиция геометрического орнамента.						
Тема 3. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, понятие стилизации; понятие раппорта (мотива): виды мотивов, принципы построения орнаментальных мотивов. Практическое занятие: выполнение орнаментальной композиции.		7	2	6	ГД	
Тема 4. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в полосе; стилистические варианты геометрического орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в полосе.			3	6	ГД	
Тема 5. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в круге, стилистические образцы геометрического орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в круге.			3	6	ГД	

Тема 6. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в квадрате, стилистические варианты геометрического орнамента в квадрате. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в квадрате.		3	7,75	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.					
Тема 7. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в полосе, стилистические варианты растительного орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в полосе.		8	6	ГД	
Тема 8. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в круге, стилистические образцы растительного орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в круге.		9	6	ИЛ	С,КПр
Тема 9. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в квадрате, стилистические варианты растительного орнамента в квадрате. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в квадрате.		9	6		
Раздел 4. Орнаментальная композиция: исторические образцы зооморфного орнамента, стилизация, композиция зооморфного орнамента.					
Тема 10. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в полосе, стилистические варианты зооморфного орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в полосе.	3	8	7	ГД	
Тема 11. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в круге, стилистические варианты зооморфного орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в круге.		12	8	ГД	С,КПр
Тема 12. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в квадрате, стилистические варианты зооморфного орнамента в квадрате. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в квадрате.		12	8	ГД	
Тема 13. Символическая композиция: понятия символа, аллегии, ассоциации; типы символической композиции: клеймо, эмблема, экслибрис, фирменный знак. Практическое занятие: выполнение символической композиции.		10	8	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 художественных изделий	Вопросы устного собеседования
	Разрабатывает образ художественно-промышленных изделий, используя законы композиции и орнаментально-декоративные приемы для проработки элементов изделий из различных материалов	Практическая работа
	Разрабатывает проекты, модели и макеты художественно-промышленных изделий	Практическая работа
ПК-3	Перечисляет законы композиции, влияющие на формирование художественного образа промышленных и декоративных изделий из различных материалов	Вопросы устного собеседования
	Проводит оценку художественного образа объектов дизайна в зависимости от эстетических и эргономических характеристик	Практическая работа
	Модифицирует конструкцию изделия из различных материалов 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	не предусмотрено
Семестр 3	
2	Какие законы композиции формируют образ художественных изделий?
3	Как влияют законы композиции на образ художественных изделий?
4	Какие композиционные приемы применяются при проектировании художественных изделий различного назначения, влияющие на их качество и конкурентоспособность?
5	Как влияют на качество и конкурентоспособность художественных изделий различного назначения композиционные приемы, применяемые при проектировании?
6	Что понимается под контрастом и нюансом в композиции?
7	Как используются контраст и нюанс при проектировании актуального образа художественного изделия?
8	Что понимается под статикой и динамикой в композиции?
9	Как используются статика и динамика при проектировании актуального образа художественного изделия?
10	Что понимается под пропорциональностью, соразмерностью и ритмикой в композиции?
11	Как используют законы пропорциональности, соразмерности и ритмики при проектировании актуального образа художественного изделия?
12	Что понимается под масштабностью и масштабом в композиции?
13	Как используют методы масштабности и масштаба при проектировании актуального образа художественного изделия?
14	Что понимается под фактурой и текстурой в композиции?
15	Как используются приемы фактуры и текстуры при проектировании актуального образа художественного изделия?
16	Каковы тонально-графические закономерности?
17	Каковы способы реализации тонально-графических закономерностей в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
18	Каковы цели освоения композиции?
19	Каковы задачи освоения композиции?
20	Каковы основные композиционные понятия, термины и законы?
21	Каковы основные приемы и методы компоновки?
22	Каковы особенности различных видов и стилей орнамента?
23	Какие бывают декоративные композиционные решения, создающие образ художественных изделий?
24	Каковы цвето-тональные закономерности?
25	Каковы способы реализации цвето-тональных закономерностей в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
26	Каковы цвето-графические закономерности?
27	Что понимается под композиционным центром?
28	Каковы способы реализации цвето-графических закономерностей в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
29	Как применяют законы композиции для достижения художественной выразительности произведений ДПИ и дизайна?

30	Какова основная цель творческого процесса?
31	Как используют различные орнаментально-декоративные приемы и способы для достижения художественной выразительности произведений ДПИ и дизайна?
32	Что понимается под художественной выразительности произведений ДПИ и дизайна?
33	Какие бывают орнаментально-декоративные композиции?
34	Как используют композиционные законы орнаментально-декоративной компоновки при реализации программ производства художественно-промышленной продукции?
35	Как используются приемы компоновки при реализации программ производства художественно-промышленной продукции?
36	Каковы особенности орнаментально-декоративной компоновки, применяемой при реализации программ производства художественно-промышленной продукции?
37	Какие композиционные приемы и способы используются для передачи художественных особенностей изделий ДПИ и дизайна?
38	Какие орнаментально-декоративные закономерности используются для передачи художественных особенностей изделий ДПИ и дизайна?
39	Какие бывают способы декорирования художественных изделий единичного и мелкосерийного производства?
40	Какие существуют композиционные материалы, приемы и техники?
41	Как применяют основные законы композиции при декорировании художественных изделий единичного и мелкосерийного производства?

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 – «статика», во втором – «динамика».

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
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ушакова С.Г.	Композиция	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341672
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
Морозова М. Б.	Композиция в графике	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020372
Лобанов Е. Ю.	Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве). Цвет, форма и конструкция	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202062

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