

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Основы композиции при создании ювелирных изделий

Учебный план: 2024-2025 29.03.04 ИПИ ТОДКиМ ОЗО №1-2-15.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

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

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
4	УП	34	83	27	4	Экзамен
	РПД	34	83	27	4	
Итого	УП	68	120,75	27,25	6	
	РПД	68	120,75	27,25	6	

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:

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
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Основы композиции: законы пропорционально-ритмической, тонально-графической, цвето-тональной и цвето-графической организации двухмерной плоскости заданного формата.	3				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.		6	8	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.		6	6	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.		10	13,75	ГД	С

Тема 4. Орнаментальная композиция – геометрический орнамент в круге, стилистические образцы геометрического орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение геометрического орнамента в круге.		12	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Орнаментальная композиция: исторические образцы растительного орнамента, стилизация, композиция растительного орнамента в ювелирном искусстве.					
Тема 5. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в полосе, стилистические варианты растительного орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в полосе.		6	18	ГД	С
Тема 6. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в круге, стилистические образцы растительного орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в круге.		6	18	ГД	
Раздел 4. Орнаментальная композиция: исторические образцы зооморфного орнамента, стилизация, композиция зооморфного орнамента в ювелирном искусстве.	4				
Тема 7. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в круге, стилистические варианты зооморфного орнамента в круге. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в круге.		11	24	ГД	КПр
Тема 8. Символическая композиция: понятия символа, аллегии, ассоциации; типы символической композиции: клеймо, эмблема, экслибрис, фирменный знак. Практическое занятие: выполнение символической композиции.		11	23	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	83		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		70,75	145,25		

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 3	

1	Какие законы композиции формируют образ художественных изделий?
2	Что понимается под контрастом и нюансом в композиции?
3	Что понимается под статикой и динамикой в композиции?
4	Как используются статика и динамика при создании актуального образа ювелирного изделия?
5	Какие орнаментально-декоративные закономерности используются для передачи художественных особенностей изделий ДПИ и дизайна?
6	Что понимается под пропорциональностью, соразмерностью и ритмикой в композиции?
7	Что понимается под масштабностью и масштабом в композиции?
8	Что понимается под фактурой и текстурой в композиции?
9	Чем отличается открытая орнаментальная композиция от закрытой?
10	Какие бывают декоративные композиционные решения, влияющие на выразительность образа ювелирного изделия?
11	Каковы тонально-графические закономерности композиции?
12	Каковы цели освоения композиции?
13	Каковы задачи освоения композиции?
14	Каковы основные композиционные понятия, термины и законы?
15	Каковы основные приемы и методы компоновки?
16	Каковы способы реализации тонально-графических закономерностей в процессе художественного проектирования и промышленного изготовления изделий?
17	Каковы цели освоения композиции?
18	Каковы задачи освоения композиции?
19	Каковы основные композиционные понятия, термины и законы?
20	Каковы основные приемы и методы компоновки?
21	Каковы особенности различных видов и стилей орнамента?
22	Каковы цвето - тональные закономерности?
23	Каковы цвето-графические закономерности?
24	Что понимается под композиционным центром?
25	Какова основная цель творческого процесса?
26	Какие композиционные приёмы применяются при создании художественного образа ювелирных изделий?
27	Какие бывают способы декорирования ювелирных изделий единичного и мелкосерийного производства?
28	Какова роль орнаментальной композиции в ювелирном искусстве ?
29	Какие существуют композиционные материалы, приемы и техники?
30	Что такое модуль в орнаментальной композиции?
31	Какова роль символа в орнаментальной декоративной композиции?
32	Что такое зооморфный орнамент, каковы его особенности?
33	Какие особенности геометрического орнамента?
34	Что такое эскиз?
35	Как используют различные орнаментально-декоративные приемы и способы для достижения художественной выразительности ювелирных изделий?
36	Виды мотивов орнаментов.
37	Что такое орнамент?
38	Что такое ленточный орнамент?
39	Каковы особенности анималистического орнамента?
40	Что подразумевается под композиционным центром в орнаментальной композиции в круге?
41	Какие элементы используются в растительном орнаменте?
42	Какие виды орнаментальных композиций используются в квадрате?
43	Как называется закономерное соотношение частей предметов между собой и целым?
44	Как называется ритмичное или симметричное чередование одинаковых изображений?
45	В чём особенность линейно-сетчатого орнамента?
Семестр 4	
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 (15x15); 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 (15x15 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
Матюнина, Д. С.	История интерьера	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110023.html
Халдина, Е. Ф., Зудерман, М. Р.	Дизайн интерьера	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	http://www.iprbookshop.ru/110545.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Левин, И. Л., Панксенов, Г. И., Лисина, О. А.	Ассоциативные решения и архитектурные ассоциации в живописных композициях, созданных по мотивам литературных произведений	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbooks hop.ru/122873.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
Григорьев А. В.	Работа в материале	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019128

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