

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

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Основы композиции при создании художественных изделий

Учебный план: 2025-2026 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:
(специализация)

Технология художественной обработки материалов

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	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
3	УП		64	53	27	4	Экзамен
	РПД		64	53	27	4	
Итого	УП	17	81	90,75	27,25	6	
	РПД	17	81	90,75	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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

к.т.н., доцент

Дудник Марина
Григорьевна

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:

Продemonстрировать 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.		7	3	6	ГД	
Раздел 2. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, стилизация, мотив; стилистические образцы геометрического орнамента, композиция геометрического орнамента.						,КПр
Тема 3. Орнаментальная композиция: виды и типы орнаментов, понятие стилизации; понятие раппорта (мотива): виды мотивов, принципы построения орнаментальных мотивов. Практическое занятие: выполнение орнаментальной композиции.			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.						О
Тема 7. Орнаментальная композиция – растительный орнамент в полосе, стилистические варианты растительного орнамента в полосе. Практическое занятие: выполнение растительного орнамента в полосе.			3	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	
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.						КПр
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	
Тема 12. Орнаментальная композиция – зооморфный орнамент в квадрате, стилистические варианты зооморфного орнамента в квадрате. Практическое занятие: выполнение зооморфного орнамента в квадрате.			12	8	ГД	
Раздел 5. Техника коллажа в художественном проектировании						КПр
Тема 13. История возникновения коллажа и разновидности коллажа в художественной практике			1			
Тема 14. Материалы и техники, применяемые при создании коллажа			1	2		
Тема 15. Композиционные принципы коллажа			9	10		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			64	53		

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		100,75	115,25		

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 Разрабатывает образ художественно-промышленных изделий, используя законы композиции и орнаментально-декоративные приемы для проработки элементов изделий из различных материалов Разрабатывает проекты, модели и макеты художественно-промышленных изделий	Вопросы устного собеседования Практическая работа Практическая работа
ПК-3	Перечисляет законы композиции, влияющие на формирование художественного образа промышленных и декоративных изделий из различных материалов Проводит оценку художественного образа объектов дизайна в зависимости от эстетических и эргономических характеристик Модифицирует конструкцию изделия из различных материалов и проводит его декорирование, используя композиционные приемы	Вопросы устного собеседования Практическая работа 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	Дайте развернутое определение композиции как системы организации художественной формы и раскройте ее основные законы
3	Дайте развернутое определение композиции как системы организации художественной формы и раскройте ее основные законы
4	Какие существуют законы композиции и как они формируют образ художественных изделий?
5	Какие композиционные приемы применяются при проектировании художественных изделий различного назначения, влияющие на их качество и конкурентоспособность?
6	Что понимается под контрастом и нюансом в композиции?
7	Раскройте понятия «статики» и «динамики» в композиции, перечислив основные средства для достижения каждого из этих состояний.
8	Как используются контраст/нюанс и статика/динамика при проектировании актуального образа художественного изделия?
9	Что понимается под масштабностью и масштабом в композиции?
10	Что понимается под фактурой и текстурой в композиции?
11	Объясните суть закона целостности и проиллюстрируйте его действие на примере конкретного художественного изделия.
12	Опишите закон соподчинения и его значение для создания композиции.
13	В чем заключается закон равновесия и каковы принципиальные различия между симметричной и асимметричной композицией?
14	Опишите роль и выразительные возможности тонально-графических средств (линия, пятно) в построении композиции.
15	Как фактура и текстура материала влияют на тонально-графическое решение поверхности художественного изделия?
16	Какими способами достигается выявление тонально-графического композиционного центра в двухмерной плоскости?
17	Каковы основные методы выявления и акцентирования цветового центра в композиции?
18	Дайте определение орнаменту, охарактеризуйте его основные виды и типы по структурному построению.
19	Что такое стилизация в орнаменте и каковы ее цели и методы при работе с природными формами?
20	Раскройте понятие «раппорт» и опишите основные принципы построения ритмически организованных орнаментальных композиций.
21	Опишите виды орнаментальных мотивов и процесс их трансформации от натурного эскиза к стилизованной форме.
22	Каковы исторические истоки и композиционные особенности геометрического орнамента?
23	Раскройте суть техники коллажа и охарактеризуйте основные виды коллажа по используемым материалам.

24	Какие композиционные принципы являются ключевыми при создании коллажа и как они адаптируются для этой техники?
25	Как выбор материалов для коллажа влияет на общее композиционное и смысловое решение работы?
26	Как законы композиции (целостность, соподчинение, равновесие) взаимодействуют и проявляются в сложном художественном изделии?
27	Каким образом эргономические требования к художественному изделию влияют на его композиционное решение и выбор визуальных акцентов?
28	Как физико-механические и технологические свойства материала диктуют ограничения и открывают возможности для реализации композиционного замысла?
29	Опишите поэтапный процесс создания уравновешенной асимметричной композиции, начиная с выбора формата и заканчивая выявлением композиционного центра.
30	Почему понимание принципов построения раппорта является критически важным при подготовке рисунка для массового производства (например, для тканей, обоев, керамической плитки)? Опишите, как вид раппорта (линейный, сетчатый) влияет на выбор технологии нанесения узора.
31	Каковы основные цели и задачи освоения композиции?

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. На 2-х листах формата А3 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо скомпоновать из геометрических тел композиции на тему статики/динамики, контраста/нюанса, соподчинения/целостности, асимметрии/симметрии.

2. На листе формата 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).

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

4. На листе форматом 40х40 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.

5. На листе форматом 40х40 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.

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

7. На листе форматом 50х50 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – растительный или зооморфный орнамент в круге, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

8. На листе форматом 50х50 графическими материалами и красками (акварель, гуашь, акрил) необходимо разработать и скомпоновать цветную орнаментальную композицию – растительный или зооморфный орнамент в квадрате, провести стилизацию композиции в одном из исторических стилей.

10. На картоне форматом 50х70 необходимо выполнить коллаж на заданную тему. Примеры тем: культурный код России, русская литература, герои русских сказок и др.

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				
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110058.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
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

Морозова М. Б.	Композиция в графике	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020372
Ушакова С.Г.	Композиция	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341672

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