

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИСАиИ
О.С. Логунова

17.02.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОМПОЗИЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Направление подготовки (специальность)
29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Направленность (профиль/специализация) программы
Художественная обработка металла и камня

Уровень высшего образования - бакалавриат

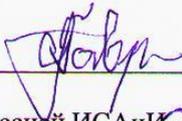
Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Институт строительства, архитектуры и искусства
Кафедра	Художественной обработки материалов
Курс	2
Семестр	3

Магнитогорск
2019 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 961)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Художественной обработки материалов
10.02.2020, протокол № 6

Зав. кафедрой С.А. Гаврицков

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИСАиИ
17.02.2020 г. протокол № 5

Председатель О.С. Логунова

Рабочая программа составлена:

доцент кафедры ХОМ, канд. пед. наук Г.А. Касатова

Рецензент:

Главный технолог

ювелирной фирмы «КАМЦВЕТ» Ю.Г. Афанасьев

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020 - 2021 учебном году на заседании кафедры Художественной обработки материалов

Протокол от 01 09 2020 г. № 1
Зав. кафедрой Гавриков С.А. Гаврицков

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Художественной обработки материалов

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.А. Гаврицков

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Художественной обработки материалов

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.А. Гаврицков

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Художественной обработки материалов

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ С.А. Гаврицков

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является получение теоретических знаний видов композиции, законов композиции, средств художественной выразительности при решении композиции художественно-промышленных изделий. Формирование навыков работы различными материалами, композиционными средствами в создании художественных объектов.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Композиция художественно-промышленных изделий» входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

История художественной обработки материалов

Основы технологии художественной обработки материалов

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Дизайн художественно-промышленных изделий из различных материалов

Макетирование и моделирование художественно-промышленных изделий

Промышленный дизайн

Формообразование объектов художественно-промышленных изделий

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Композиция художественно-промышленных изделий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-1	Владеет навыками эскизирования, макетирования, физического моделирования, прототипирования
ПК-1.1	Создает эскизы, макеты и образцы художественно-промышленных изделий

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 91 акад. часов;
- аудиторная – 90 акад. часов;
- внеаудиторная – 1 акад. часов
- самостоятельная работа – 17 акад. часов;

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Композиция								
1.1 Понятие «композиция» в искусстве. Виды композиции	3	2		12/4И	2	Поиск дополнительной информации по теме занятия	Обсуждение	ПК-1.1
1.2 Законы композиции. Основные правила композиции		4		10/4И	2	Самостоятельная практическая работа (Основные законы построения композиции. Зависимость применения законов построения композиции от вида композиции)	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
1.3 Понятие доминанты – композиционного центра		2		8/2И		Самостоятельная практическая работа (Доминанта. Принцип доминанты. Роль доминанты в композиции)	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
1.4 Орнамент. Виды орнамента.		4		10/4И	3	Самостоятельная практическая работа (Построение различных видов орнаментальных композиций)	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
Итого по разделу		12		40/14И	7			
2. Средства выразительности в композиции								

2.1 Геометрические формы в композиции.	3	2		10/6И	3	Самостоятельная практическая работа (Геометрические фигуры в формальной композиции).	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
2.2 Стилизация. Комбинаторика. Средства художественной выразительности в композиции.				10/4И	2	Самостоятельная практическая работа (Разработать и выполнить стилизацию на основе растительных форм.).	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
2.3 Оверлеппинг и его роль в композиции.				10/4И	2	Самостоятельная практическая работа (Привести примеры оверлеппинга)	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
2.4 Принципы построения рельефной композиции		4		2	3	Самостоятельная практическая работа (Принципы трансформации растительных форм в декоративные. Трансформация пластических характеристик формы мотива, внешних его очертаний)	Просмотр практических заданий	ПК-1.1
Итого по разделу		6		32/14И	10			
Итого за семестр		18		72/28И	17		зачёт	
Итого по дисциплине		18		72/28И	17		зачет	

5 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Композиция художественно-промышленных изделий» следует осуществлять следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2 Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Основные типы проектов:

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник, издание, экскурсия и т.п.).

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных средств.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Казарина, Т.Ю. Композиция [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т.Ю. Казарина – Кемерово: КемГИК, 2019. – 42 с. Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=361105>
2. Касатова, Г. А. Композиция : учебное пособие / Г. А. Касатова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 91 с. : ил. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2707.pdf&show=dcatalogues/1/1131769/2707.pdf&view=true> (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

б) Дополнительная литература:

1. Барциц, Р.Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Ч. Барциц. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 200 с. Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=339576>
2. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / К. Т. Даглдиян. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 313 с., [24] л. цв. ил. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 307-308. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-222-17944-4. (28 экз)
3. Каюмова, Н. А. Рисунок. Живопись. Пластика в архитектуре : учебно-методическое пособие / Н. А. Каюмова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1374.pdf&show=dcatalogues/1/1123828/1374.pdf&view=true> (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.
4. Месснер, Е. И. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Месснер – СПб.: «Лань», 2020 – 504 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/140672/#2>

г) Программное обеспечение:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Windows 7 Professional(для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021
MS Windows 7 Professional (для классов)	Д-757-17 от 27.06.2017	27.07.2018

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука»	URL: http://education.polpred.com/

Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	URL: http://www1.fips.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

Учебная аудитория для проведения практических работ.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

Помещения для хранения профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.325).

Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приложение 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

По дисциплине «Композиция художественно-промышленных изделий» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических работ.

Примерные аудиторские практические работы (АПР):

Раздел 1. Основы композиционного построения.

АПР №1 Понятие «композиция» в искусстве. Виды композиции. Освоение методов композиционных построений на плоскости.

Научиться овладеть приемами графических построений композиционных построений.

1. Восприятия формы на плоскости, Орнаменты комбинированных сеток разбиения (ломаной линией, пол дуги окружностей). Раппорт с остатком и без остатка, полостное разбиение пространства, моделирование кривизны пространства. Ритм. Масштаб. Пропорции. Контраст. Нюанс. Тожество. Образы симметрии.

Задание выполняется на формате А4 с помощью чертежных приспособлений. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.

АПР №2 Тема: Законы композиции. Основные правила композиции

Выполнить построение композиций на основные правила (ритм, статика, динамика, симметрия, асимметрия, композиционного центра) на формате А4. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.

АПР №3 Тема: Понятие доминанты – композиционного центра.

Выполнить построение композиций на выделение доминанты на формате А4. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.

АПР №4 Тема: Орнамент. Виды орнамента.

Рассмотреть виды построения орнамента (линейно-ленточный, центрично круговой) и разработать собственный вариант построения орнамента с использованием (растительности, геометрической формы). Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.

Раздел 2. Средства выразительности композиции.

АПР №5 Тема: Геометрические формы в композиции.

Выполнить построение из объемных форм композиционное построение (пластилин) с использованием равновесия, масштаба

АПР №6 Тема: Стилизация. Комбинаторика. Средства художественной выразительности в композиции.

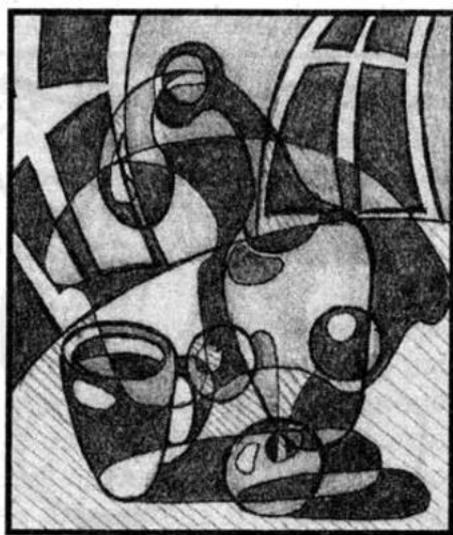
Выполнить стилизацию, используя комбинаторику в орнаменте.

АПР №7 Тема: Оверлеппинг и его роль в композиции.

Выполнить прием оверлеппинга в композициях.

АПР №8 Тема: Принципы построения рельефной композиции

Выполнить композицию (пластилин) художественно-промышленного изделия, используя текстуру материала.

Пример выполнения задания №7: Оверлеппинг и его роль в композиции

Примерные индивидуальные домашние задания (ИДЗ):

Раздел 1. Основы композиционного построения.

ИДЗ №1 Тема: Понятие «композиция» в искусстве. Виды композиции. Освоение методов композиционных построений на плоскости.

Самостоятельно изучить материал по теме. Рассмотреть виды композиции.

ИДЗ №2 Тема: Законы композиции. Основные правила композиции.

Продолжить практические задания, выполнить построение на основные правила композиции. Подготовить сообщения: Основные законы построения композиции.

Зависимость применения законов построения композиции от вида композиции.

ИДЗ №3 Тема: Орнамент. Виды орнамента

Продолжить тему практического задания, дать определение «орнамент», виды орнаментов. Построить различные виды орнаментальных композиций.

Раздел 2. Средства выразительности композиции.

ИДЗ №4 Тема: Геометрические формы в композиции

Выполнить построение композиции из объемных геометрических форм.

ИДЗ №5 Тема: Стилизация. Комбинаторика. Средства художественной выразительности в композиции.

Продолжить тему практического задания, разработать и выполнить стилизацию на основе растительных форм.

ИДЗ №6 Тема: Оверлеппинг и его роль в композиции

Дать определения, принципы оверлеппинга в композиции. Привести примеры оверлеппинга.

ИДЗ №7 Тема: Принципы построения рельефной композиции

Изучить принципы трансформации растительных форм в декоративные. Трансформация пластических характеристик формы мотива, внешних его очертаний.

Приложение 2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства		
Код и содержание компетенции		
Код	Содержание индикатора	Теоретические вопросы, тесты, практические задания, задачи из профессиональной области, комплексные задания оценивающие индикатор формирования компетенции

<p>ПК-1: Владеет навыками эскизирования, макетирования, физического моделирования, прототипирования</p>	<p>ПК-1.1: Создает эскизы, макеты и образцы художественно-промышленных изделий</p>	<p>Теоретические вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические основы композиции. 2. Законы композиционного построения. 3. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции. 4. Формат и структурная организация картинной плоскости. 5. Организация композиционного центра. 6. Закон равновесия в композиции. 7. Симметрия и асимметрия в композиции. 8. Статика и динамика в композиции. 9. Способы членения плоскости композиции. 10. Использование приема «оверлеппинг» в композиции. 11. Визуальный вес объектов композиции. 12. Закон контрастов и аналогий в композиции. 13. Средства гармонизации композиции. 14. Ритм как средство гармонизации композиции. 15. Пропорции как средство гармонизации композиции. 16. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 17. «Модуль» как система пропорционирования в изобразительном искусстве. 18. Масштаб как средство гармонизации композиции. 19. Применение модуля для масштабного согласования композиции. 20. Роль стаффажа для определения масштаба композиции. 21. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа. Знать понятия: «композиция» в искусстве. Виды композиции. 22. Законы композиции. Основные правила композиции. Понятие доминанты – композиционного центра 23. Орнамент. Виды орнамента. Средства композиции. <p>Практические задания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить построение композиций на основные правила (ритм, статика,
---	--	--

		<p>динамика, симметрия, асимметрия, композиционного центра) на формате А4. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.</p> <p>2. Выполнить построение композиций (на выделение доминанты) на формате А4. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.</p> <p>3. Рассмотреть виды построения орнамента (линейно-ленточный, центрично- круговой) и разработать собственный вариант построения орнамента с использованием (растительности, геометрической формы). Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть.</p> <p>4. Выполнить композицию (пластилин) образца художественно-промышленного изделия, используя текстуру материала.</p> <p>Выполнять все практические задания в зависимости от художественных задач. Производить выбор средств художественной выразительности. Выполнять задания с применением различных материалов, техник, способов, средств художественной выразительности.</p>
--	--	--

Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по вопросам, охватывающие теоретические основы дисциплины «Композиция художественно-промышленных изделий».

Защита практических работ проводится непосредственно на практических занятиях.

Показатели и критерии оценивания зачёта:

– на оценку **«зачтено»** – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку **«не зачтено»** – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические основы композиции.
2. Законы композиционного построения.
3. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции.
4. Формат и структурная организация картинной плоскости.
5. Организация композиционного центра.
6. Закон равновесия в композиции.
7. Симметрия и асимметрия в композиции.
8. Статика и динамика в композиции.
9. Способы членения плоскости композиции.
10. Использование приема «оверлеппинг» в композиции.
11. Визуальный вес объектов композиции.
12. Закон контрастов и аналогий в композиции.
13. Средства гармонизации композиции.
14. Ритм как средство гармонизации композиции.
15. Пропорции как средство гармонизации композиции.
16. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве.
17. «Модульор» как система пропорционирования в изобразительном искусстве.
18. Масштаб как средство гармонизации композиции.
19. Применение модуля для масштабного согласования композиции.
20. Роль стаффаж для определения масштаба композиции.
21. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа.
22. Выразительные средства графической композиции.
23. Форма как средство выражения художественного образа.
24. Стилизация и трансформация форм в композиции.
25. Стилизация по собственному признаку.
26. Стилизация по заданному признаку.
27. Стилизация по собственному и заданному признаку.
28. Методика создания символа-логотипа по привнесенному и собственному признаку.
29. Фактура как средство выражения художественного образа.
30. Передача фактуры средствами графики.
31. Передача художественных образов с помощью фактур в коллаже.
32. Виды цветowych композиций.
33. Ахроматические композиции.
34. Монохромия в композиции.
35. Полярные композиции.
36. Трехцветные композиции.
37. Многоцветные композиции.
38. Типы колорита в композиции.
39. Использование шкал, цветowych кругов при гармонизации цвета в композиции.
40. Цвет как средство выражения художественного образа. Воздействие цвета на человека.