



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
М.М. Суровцов

20.02.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОМПОЗИЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Направление подготовки (специальность)
29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Направленность (профиль/специализация) программы
Ювелирное дело и художественная обработка природного камня

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
очная

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

Магнитогорск
2024 год

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

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Художественной обработки материалов

15.02.2024, протокол № 6

Зав. кафедрой  С.А. Гаврицков

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИСАИИ

20.02.2024 г. протокол № 4

Председатель  М.М. Суровцов

Рабочая программа составлена:

доцент кафедры ХОМ, канд. филос. наук  Н.С. Сложеникина

Рецензент:

Директор ООО «КАМЦВЕТ»,  А.В. Чаплинцев



Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 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 2026 - 2027 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 2027 - 2028 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 2028 - 2029 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:

Изобразительные технологии художественно-промышленных изделий

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

Технология изготовления объёмных изделий из цветных металлов

Технология изготовления сувенирных изделий из камня

Производственная-преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Технология изготовления ювелирных украшений

Дизайн художественно-промышленных изделий из различных материалов

Макетирование и моделирование 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	Составляет подборку изделий-аналогов, анализируя функциональные характеристики, конструкцию, композицию, форму и технологичность изделий
ПК-1.2	Создает эскизы на основе сформированной концепции художественно-промышленного, изделия в соответствии с требованиями и задачами
ПК-1.3	Конструирует макеты и создает физические прототипы и модели 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 – 54,1 акад. часов;
- аудиторная – 54 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,1 акад. часов;
- самостоятельная работа – 53,9 акад. часов;
- в форме практической подготовки – 0 акад. час;

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. 1. Основы композиционного построения								
1.1 Понятие «композиция» в искусстве. Виды композиции.	3			4	4,9	Поиск дополнительной информации по теме занятия.	Опрос обучающихся. Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
1.2 Законы композиции. Основные правила композиции.				10	8	Самостоятельная практическая работа (Основные законы построения композиции. Зависимость применения законов построения композиции от вида композиции).	Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
1.3 Понятие доминанты – композиционного центра.				5	2	Самостоятельная практическая работа (Доминанта. Принцип доминанты. Роль доминанты в композиции).	Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
1.4 Орнамент. Виды орнамента.				5	4	Самостоятельная практическая работа (Построение различных видов орнаментальных композиций).	Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
Итого по разделу				24	18,9			
2. 2. Средства выразительности	в							

2.1 Геометрические формы в композиции. Разработка геометрического орнамента в технике римской мозаики из камня.	3			15	15	Самостоятельная практическая работа (Геометрические фигуры в формальной композиции).	Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
2.2 Принципы построения рельефной композиции. Разработка орнамента для металла в технике филигрань (в квадрате, круге или овале – для выполнения на основе этой разработки подвески или накладки на шкатулку в 4 семестре).				15	20	Самостоятельная практическая работа (принципы трансформации растительных форм в декоративные. Трансформация пластических характеристик формы мотива, внешних его очертаний).	Просмотр практических заданий.	ПК-1.1, ПК-1.2
Итого по разделу			30	35				
Итого за семестр			54	53,9			зачёт	
Итого по дисциплине			54	53,9			зачет	

5 Образовательные технологии

Для наиболее успешного овладения знаниями и навыками по дисциплине «Композиция художественно-промышленных изделий» были использованы следующие общепедагогические методы: убеждение; обучение; стимулирование; контроль и оценка.

А также узкоспециализированные методы: метод наблюдения, метод анализа художественных произведений, самоанализа, рефлексии деятельности, метод стилизации.

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:

Лабораторный занятия, посвященные освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

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.ru/read?id=361105>

2. Каукина, О. В. Композиция в дизайне художественно-промышленных изделий : учебное пособие [для вузов] / О. В. Каукина, Т. А. Аверьянова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2022. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-2358-4. - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/3330> (дата обращения: 10.02.2024)

3. Месснер, Е. И. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Месснер – СПб. «Лань», 2023 – 504 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/307493>

4. Тухбатуллина, Л. М. Пропедевтика (основы композиции) [Электронный ресурс]: учебник / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова –М.: ИНФРА-М, 2024. - 116 с. Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=438657>

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. Касатова, Г. А. Композиция : учебное пособие / Г. А. Касатова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 91 с. : ил. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1498> (дата обращения: 10.02.2024)

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://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/400> (дата обращения: 10.02.2024). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM

в) Методические указания:

1. Касатова Г.А. Композиция / Г.А. Касатова. – Магнитогорск, Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. – 91 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
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/
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова	https://host.megaprolib.net/MP0109/Web

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 аудиторные 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. Разработка геометрического орнамента в технике римской мозаики из камня.

Разработать геометрический орнамент с использованием равновесия, масштаба и других принципов, и законов композиции.

АПР №6 Тема: Принципы построения рельефной композиции.

Разработать орнамент для металла в технике филигрань (в квадрате, круге или овале – для выполнения на основе этой разработки подвески или накладки на шкатулку в 4 семестре)

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. Разработка геометрического орнамента в технике римской мозаики из камня.

Разработать геометрический орнамент с использованием равновесия, масштаба и других принципов, и законов композиции.

ИДЗ №5 Тема: Принципы построения рельефной композиции.

Разработать орнамент для металла в технике филигрань (в квадрате, круге или овале – для выполнения на основе этой разработки подвески или накладки на шкатулку в 4 семестре)

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
ПК-1: Владеет навыками эскизирования, макетирования, физического моделирования, прототипирования	<p>ПК-1.1: Создает эскизы, макеты и образцы художественно-промышленных изделий</p> <p>ПК-1.2: Создает эскизы на основе сформированной концепции художественно-промышленного, изделия в соответствии с требованиями и задачами.</p> <p>ПК-1.3: Конструирует макеты и создает физические прототипы и модели художественно-промышленных изделий (не реализуется)</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. «Модульор» как система

		<p>пропорционирования в изобразительном искусстве.</p> <p>18. Масштаб как средство гармонизации композиции.</p> <p>19. Применение модуля для масштабного согласования композиции.</p> <p>20. Роль стаффажа для определения масштаба композиции.</p> <p>21. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа. Знать понятия: «композиция» в искусстве. Виды композиции.</p> <p>22. Законы композиции. Основные правила композиции. Понятие доминанты – композиционного центра</p> <p>23. Орнамент. Виды орнамента. Средства композиции.</p> <p>Практические задания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Выполнить построение композиций на выделение доминанты) на формате А4. Материалы: тушь, рапидограф, перо, карандаши, чертежные приспособления, ластик, мягкая кисть. 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. Разработать орнамент для металла в технике филигрань. 4. Разработать геометрический орнамент с использованием равновесия, масштаба и других принципов, и законов композиции. <p>Выполнять все практические задания в зависимости от художественных задач. Производить выбор средств художественной выразительности.</p> <p>Выполнять задания с применением различных материалов, техник, способов, средств художественной выразительности.</p>
--	--	---

Примерные вопросы 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. «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.

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.