

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Н.В. Савина

«26» 06 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (ПРОПЕДЕВТИКА)

Специальность 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»

Специализация № 3 образовательной программы

«Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»

Квалификация выпускника художник-проектировщик интерьера

Год набора 2019

Форма обучения очная

Курс 1 Семестр 1

Экзамен 1 семестр, 36 акад. часов

Лекции 18 (акад. час.)

Практические занятия 34 (акад. час.)

Самостоятельная работа 20 (акад. час.)

Общая трудоемкость дисциплины 108 (акад. час.), 3 (з.е.)

Составитель И.С. Каримова, доцент, канд. пед. наук

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

2019 г.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (уровень специалитета)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна «30» 05 20 19 г.,
протокол № 9

Заведующий кафедрой Е.А. Гаврилюк

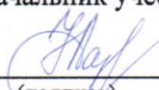
Рабочая программа одобрена на заседании УМС специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

«30» 05 20 19 г., протокол № 9

Председатель Е.А. Гаврилюк

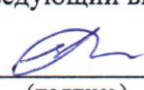
СОГЛАСОВАНО

Начальник учебно-методического управления

 Н.А. Чалкина
(подпись)
«24» 06 20 19 г.

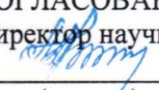
СОГЛАСОВАНО

Заведующий выпускающей кафедрой

 Е.А. Гаврилюк
(подпись)
«20» 06 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

 Л.А. Проказина
(подпись)
«24» 06 20 19 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются: развитие композиционных способностей, составляющих основу профессиональной деятельности в проектировании интерьера; овладение основами художественного проектирования интерьера.

Задачи дисциплины:

- сформировать систему знаний по основам композиции в интерьере;
- научиться создавать художественно-образные композиции с заданными свойствами и качествами;
- развить воображение, пространственное мышления, а также такие творческие способности как: оригинальность, образная адаптивная гибкость, семантическая гибкость мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

«Основы композиции (Пропедевтика)» в структуре ОП ВО специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализация №3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)» является дисциплиной специализации базовой части учебного плана.

Дисциплина изучается в первом семестре и базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне-профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству, черчению. Является сопутствующей в процессе освоения дисциплин: история искусств, академический рисунок, академическая живопись, специальный рисунок, специальная живопись, специальная скульптура, теория цвета, художественное проектирование интерьера.

Теоретический раздел дисциплины знакомит студентов с основными категориями композиции, закономерностями и свойствами композиции объемно-пространственных структур, средствами и закономерностями организации художественной формы. Практический раздел курса направлен на развитие профессиональных умений в области композиционного формообразования объектов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способность владения основами пропедевтики (ПСК-3.7).

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) знать: основные виды композиции интерьера и их слагаемые, особенности художественного восприятия и динамики интерьерных пространств, закономерности и средства гармонизации композиционных решений в художественном проектировании интерьера.

2) уметь: применять знания, полученные в пропедевтическом курсе в проектировании; анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; создавать выразительные композиции в соответствии с заданными свойствами, а также давать им художественную и эстетическую оценку.

3) владеть: художественно-графическими и макетными навыками композиционного формообразования, принципами стилизации формы, художественным воображением, пространственно-образным мышлением и семантической гибкостью мышления.

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы	Компетенции	
	ОК-7	ПСК-3.7
1	2	3
Понятие композиции	+	+
Структура композиции в дизайне интерьера	+	+
Категории композиции	+	+
Свойства и качества композиции	+	+
Средства композиции	+	+
Формообразующие факторы	+	+

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды контактной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в академических часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	СР	
1		3	4	5	6	7	8
1	Понятие композиции.	1	1	2	2	2	Фронтальный опрос по теме. (1нед.)
2	Структура композиции в дизайне интерьера	1	2	2	2	2	Просмотр и аттестация пр. и сам. работ. (2 нед.)
3	Категории композиции	1	3-5	4	6	4	Просмотр и аттестация пр. и сам. работ. (3-5 нед.)
4	Свойства и качества композиции		6-10	4	18	4	Просмотр и аттестация пр. и сам. работ. (6-10 нед.)
5	Средства композиции	1	11-16	4	14	4	Просмотр и аттестация пр. и сам. работ. (11-14 нед.)
6	Формообразующие факторы.	1	17	2	2	4	Аудиторное письменное задание. (18нед.)
ИТОГО				18	34	20	Экзамен 36 (акад. час.)

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекции

1 семестр. 18 (акад. час)

N п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	2	3
1	Понятие композиции.	Композиция в изобразительном искусстве и дизайне. Особенности композиции в дизайне среды.
2	Структура композиции дизайне интерьера	Плоскостная, объемно-пластическая и объемно-пространственная композиции.
3	Категории композиции.	Категории объемно-пластической композиции. Взаимосвязь тектоники и объемно-пластической структуры.
4	Свойства и качества композиции	Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.
		Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.
5	Средства композиции	Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.
		Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.
		Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования.
6	Формообразующие факторы.	Формообразующие факторы в дизайне. Выразительные возможности материала, конструкции, цвета, текстуры, фактуры

6.2. Практические занятия

1 семестр. 34 (акад. час.)

N п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	2	3
1	Задание № 1.	Плоскостная композиция с заданными свойствами.
2	Задание № 2.	Тектоника и объемно-пространственная структура.
3	Задание № 3.	Симметрия/асимметрия, динамика/статика - свойства формы.
4	Задание № 4.	Метр и ритм как средство формообразования: Построение метрических рядов и плоскости.
5	Задание № 5.	Построение композиции на основе пропорционирования
6	Задание № 6.	Цветоформа: монохромная и полихромная форма.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 семестр

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоё мкость в акад. часах
1	2	3	4
1	Плоскостная композиция с заданными свойствами.	Выполнение практических работ.	2
2	Категории композиции. Взаимосвязь тектоники и объемно-пространственной структуры.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Завершение практических работ.	2
3	Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Завершение практических работ.	2
4	Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Завершение практических работ.	2
5	Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Завершение практических работ.	4
6	Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Завершение практических работ.	4
7	Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования.	Изучение лекционного материала. Завершение практических работ.	4
ИТОГО			20

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1 Практикум по пропедевтике [Электронный ресурс] / И. С. Каримова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 84 с., ил. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7378.pdf.

2 Основы композиции (Пропедевтика) [Электронный ресурс]: Сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для специальности 54.05.01 Монументально декоративное искусство / АмГУ, ФДиТ; сост. И.С. Каримова – Благовещенск: Изд-во Амур. Гос. Ун-та, 2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8487.pdf.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента. Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия строятся на практическом освоении студентами основ композиционной деятельности в дизайне, цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По

своей направленности занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

Проводятся занятия в интерактивных формах, таких как: проблемная лекция, дискуссия по теме исследования, анализ конкретных ситуаций, деловая игра, разбор конкретных ситуаций, кейс-задание.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие этап формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражен в фонде оценочных средств по дисциплине «Основы композиции (Пропедевтика)».

Текущий контроль реализуется в ходе устных опросов, выполнения аудиторных письменных заданий, проверки и аттестации практических и самостоятельных работ (с этой целью предусмотрены такие формы оценочных средств как кейс-задачи и творческие задания).

Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривает по окончании 1 семестра экзамен. Форма проведения экзамена – устный ответ на экзаменационный билет и просмотр творческих семестровых заданий. Студенты сдают экзамен по утвержденным вопросам, хранящимся на кафедре. Вопросы по теоретическому разделу дисциплины студентам выдаются на последнем занятии.

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

Вопросы к экзамену утверждаются на заседании кафедры и хранятся в отдельной папке.

1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.
2. Содержание средовой композиции, средства и уровни ее формирования.
3. Способы и средства организации содержательное начало средового объекта.
4. Понятие среды.
5. Структура средовой композиции
6. Место композиции в проектной деятельности дизайнера.
7. Категории композиции.
8. Раскрыть понятие тектоника.
9. Объемно пространственная структура как категория композиции в дизайне среды.
10. Раскрыть понятие целостности и соподчиненности формы.
11. Композиционное равновесие как свойство композиции в дизайне среды.
12. Симметрия и асимметрия в композиции средового объекта дизайна.
13. Динамичность и статичность как композиционное свойство.
14. Пропорции и пропорционирование – средства композиции.
15. Масштаб и масштабность в композиционном формообразовании.
16. Контраст, нюанс как принципы построения композиции в дизайне среды.
17. Метрический повтор, ритм – средства построения формы.
18. Явление хроматической стереоскопии.
19. Цвет и свойства формы.
20. Действие полихромии в объемно-пространственной форме.

21. Понятие формообразующих факторов в дизайне среды.
22. Назначение объекта как формообразующий фактор в решении композиционных задач.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1 Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

б) дополнительная литература:

1 Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» / Т.Ю. Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 104 с. — 978-5-8154-0337-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66364.html>

2 Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 с. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68517.html>

3 Чернышев, О.В. Композиция. Творческий практикум [Текст]: учебное пособие/ О.В. Чернышев. – Минск: Беларусь, 2012. – 447 с.: ил.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	2	3
1	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e/lanbook.com	Электронные версии учебников и учебной литературы в электронно-библиотечной системе.
2	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.
3	Операционная система MS Windows 7 Pro	Операционная система MS Windows 7 Pro—DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) Renewal по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года

д) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.forma.spb.ru	Сайт по архитектуре и дизайну - Forma. Архитектура и дизайн
2	http://architektonika.ru	Сайт по архитектуре и дизайну «Архитектоника» (современная архитектура и дизайн)
3	http://www.archinfo.ru/#	Архитектор. Сайт московских архитекторов. Российский общеобразовательный портал
4	http://archi.ru	Сайт «Архитектура России» (русский архитектурный портал)

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Качество подготовки студентов определяется действенностью полученных теоретических знаний. Для студента важно не столько умение воспроизводить знания, теории, сколько уметь применять их на практике, необходим «перевод» теоретических знаний в практику будущей проектной деятельности.

Теоретический раздел курса «Основы композиции (Пропедевтика)» знакомит студентов с основами композиции в пространственных искусствах: с основными категориями композиции, закономерностями и свойствами композиции объемно-пространственных структур, средствами и закономерностями организации художественной формы в проектировании интерьера. Практический раздел курса направлен на развитие профессиональных умений в области композиционного формообразования.

В ходе практических занятий формируются композиционные способности студентов, составляющие основу профессиональной деятельности. К ним относятся пространственные представления и пространственное мышление (отвлеченный анализ и синтез пространственных признаков и отношений), чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, пространственное воображение, произвольное оперирование пространственными образами в ходе выполнения творческих заданий, а также способности к конструированию, колористические способности и т.п.

Специальные и общие свойства личности развиваются при приобретении практических умений. Таких как: умения анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные признаки объекта при соотнесении общих композиционных принципов с конкретными закономерностями построения каждой композиции; это и целенаправленность действий, которая совершенствуется с умением добиться соответствия замысла его воплощению, завершенности работы. Творческое воображение связано с умением создать индивидуальный композиционный образ, отвечающий поставленной задаче.

В композиционных заданиях, можно выделить два основных типа:

- задания, в условиях которых содержится предписание следовать определенному способу получения композиции (предписываются те ли иные конкретные действия);
- задания, в условиях которых содержится характеристика композиции, ограничиваются формальные средства, определяющие образ искомой композиции.

Особняком стоит третий тип упражнений, носящих «нетворческий», а аналитический характер. В них содержится требование не придумать собственную композицию, а провести композиционный анализ уже готовой композиции.

В ходе освоения дисциплины предусмотрены такие формы работы как кейс-задачи и творческие задания.

В основе кейс-задач лежит метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач. Кейс-задачи по

дисциплине «Основы композиции (Пропедевтика)» представлены как проблемное поле, ограниченное теми или свойствами и средствами композиции, которые необходимо решать системно для достижения оптимального результата. Например, «Свойства композиции: Плоскостная композиция с заданными свойствами», «Метр и ритм как средство формообразования: построение метрических рядов и плоскости», «Пропорции: построение композиции на основе пропорционирования» и др.

Творческие задания требуют в процессе выполнения не простого воспроизводства информации, а ее интерпретации, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу профессиональной подготовки дизайнеров. Неизвестность ответа и поиск собственного «правильного» решения, основанного на своем личном опыте, или своего коллеги, позволяют создать основание для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса. Творческие задания, относятся к плохо структурированным проблемам, т.е. не имеют однозначного «правильного» ответа. Однако это не значит, что их выполнение строится на спонтанности действий или ожидании творческого озарения, поэтому необходимо понимать, что творчество дизайнера – это работа.

Методика решения творческих задач предполагает определенную последовательность действий: исследование проблемы, концептуализация проблемы, решение. В деятельности студентов-дизайнеров эта последовательность действий конкретизируется в изобразительно-графической и теоретической форме. К творческим заданиям относятся тематические композиции, например, «Тектоника и объемно-пространственная структура», «Композиционное равновесие. Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность», «Цветоформа: монохромная и полихромная форма» и др.

В рамках изучения дисциплины предусмотрена *самостоятельная работа*. Тематика самостоятельных заданий представлена в данной программе. В ходе самостоятельной работы студенты работают над изучением лекционного материала, выполняют практические работы, готовятся к экзамену.

По окончании семестра студенты сдают экзамен по дисциплине, который предусматривает ответ по теоретическим разделам курса, допуск к которому осуществляется на основании выполненных практических и самостоятельных работ. Форма проведения экзамена – устный ответ на экзаменационный билет и просмотр творческих заданий.

При подготовке к экзамену необходимо знать точные определения основных научных понятий, рассматриваемых при изучении курса; основные категории композиции, свойства композиции, особенности и закономерности художественного восприятия композиции в пространственных искусствах и средства гармонизации композиционных решений.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины используется следующая материально-техническая база:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
2. Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, системой хранения работ студентов, доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук. Выход в Интернет. Количество посадочных мест – 28.
3. Наглядные материалы выполнения практических работ из методического фонда кафедры.
4. Образцы курсовых работ, выполненных в проектной графике, из методического фонда кафедры дизайна.

5. Примеры выполнения практических, курсовых и дипломных работ на электронных носителях.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оборудованных компьютерной техникой с подключением к сети Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.