

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

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю. А.
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.16.02 Формальная композиция**

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Дизайн интерьера**
Форма обучения: очная
Курс – 1
Семестр – 1
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр

Программу разработал
профессор Третьяков Ю.В.

Одобрена на заседании кафедры
«02» сентября 2021 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ Ю.А. Устименко

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.16.02 «Формальная композиция» относится к Блок 1 обязательной части образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль): Дизайн интерьера.

Изучение дисциплины «Формальная композиция» необходимо для успешного освоения дисциплин таких как «Основы проектирования в дизайне интерьера», «Цветоведение и колористика», а также для выполнения ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ОПК-2. Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полченную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практической конференции</p>	<p>Знать: принципы и особенности работы с научной литературой; сбора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полченной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практической конференции ;</p> <p>Уметь: работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полченную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу ; участвовать в научно-практической конференции ;</p> <p>Владеть: навыками работы с научной литературой; сбора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полченной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практической конференции .</p>
<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих тилитарные и эстетические потребности человека (театральные интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>Знать: основные понятия и категории проектной культуры дизайна и проектного искусства; современные требования к проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих тилитарные и эстетические потребности человека в области графического дизайна; тенденции в области графического дизайна; формы фиксации творческих идей в дизайне; виды поисковых эскизов; методы разработки идей, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи в графическом дизайне; графические, макетные, компьютерные средства проектирования объектов графического дизайна; этапы проектирования в графическом дизайне от выполнения поисковых эскизов до верстки</p>

	<p>готовой графической продукции.</p> <p>Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; формировать и излагать дожественную идею, образ дизайн-проекта; обосновывать концепцию проекта выразительными средствами дожественной композиции; выбирать техники исполнения и подачи эскизов в соответствии с поставленными задачами; формировать доступный восприятию визуальный образ концепции дизайн-проекта, не требующий дополнительных вербальных пояснений; доступно и внятно раскрывать творческий замысел; создавать дожественными средствами представление о сути проектной разработки; находить яркие самобытные композиционные решения поставленным творческим задач; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов;</p> <p>Владеть: навыками поискового рисунка, различными техниками графики и технологиями компьютерной графики для предварительной проработки эскизов; навыками синтеза набора возможных решений проектных задач; систематизацией результатов проектной деятельности; приемами обоснования дожественного замысла дизайн-проекта, концепций и проектных идей, в области графического дизайна в соответствии с потребностями современного общества; способами подачи и представления эскизов на разных этапах проектной деятельности.</p>
<p>ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, дожественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современные шрифтовые калитры и</p>	<p>Знать: основные требования и условия, современные тенденции и направления в сфере графического дизайна; инструменты линейно-конструктивного построения, цвето-графической композиции, современные шрифтовые калитры и способы проектной графики; современные компьютерные технологии, необходимые для практической реализации и презентации дизайн-проектов</p>

<p>способы проектной графики</p>	<p>сфере графического дизайн-проектирования;</p> <p>Уметь: применять линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современные шрифтовые каллиграфические и способы проектной графики, современные компьютерные технологии и инструменты цифрового дизайна в проектной дизайнерской деятельности; работать с современными мультимедийными технологиями, программным обеспечением, необходимыми для практической реализации и презентации дизайн-проектов в сфере графического дизайна.</p> <p>Владеть: навыками интеграции и четким комплексом функциональных условий, эргономическими требованиями, социально-экономическими аспектами, процессуально-пространственными и прочими факторами при проектировании объектов графического дизайна; методами проектной графики, современной шрифтовой каллиграфией, инструментами линейно-конструктивного построения, навыками создания цветовой графической и объемно-пространственной композиции; современными технологиями презентации проектов.</p>
<p>ПК-2. Способен применять законы композиции, знания в области колористики и цветоведения, материаловедения и строительные технологии, эргономики и проектирования при разработке дизайн-проекта интерьера</p>	<p>Знать: законы композиции; теоретические основы колористики и цветоведения; дождевые и технические особенности отделочных материалов, звукоизоляционные и декоративные свойства различных материалов, особенности и стыковки; основные строительные технологии и их использование в интерьере; теоретические основы эргономики, стандартные габариты предметов мебели и оборудования, минимальные расстояния между предметами, высоты; основы проектирования.</p> <p>Уметь: применять в работе над дизайн-проектом интерьера законы композиции; использовать в работе над дизайн-проектом интерьера знания из области материаловедения, подбирать декоративные материалы для отделки помещения, учитывать дождевые, технические и эксплуатационные особенности отделочных материалов; применять в процессе работы над дизайн-проектом знания о современных строительных технологиях; соблюдать в процессе работы над дизайн-проектом</p>

	<p>нормы эргономики; применять в процессе работы над дизайн-проектом теоретические основы конструирования; правильно использовать в процессе работы над дизайн-проектом интерьера знания в области колористики и цветоведения.</p> <p>Владеть: навыками создания дизайн-проекта интерьера с учетом основных правил и законов формальной композиции; навыками создания дизайн-проекта интерьера с учетом основных правил и законов цветоведения и колористики; навыками использования знаний из области материаловедения в работе над дизайн-проектом интерьера; навыками использования знаний из области строительных технологий при создании дизайн-проекта интерьера; навыками создания дизайн-проекта интерьера с учетом требований эргономики и основ конструирования.</p>
--	---

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Категории и средства гармонизации пространства:

- основные понятия формальной композиции;
- композиционные системы, ресурсы, технологии;
- композиционная деятельность человека, психологическая безопасность;
- виды композиционных систем;
- применение композиционных систем в профессиональной деятельности дизайнера.

Раздел 2. Современные композиционные технологии, используемые в графическом дизайне.

- виды профессиональной графики;
- приемы и методы работы с графическими материалами;

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Предмет и задачи дисциплины «Формальная композиция».	4	2		2
2	Организация доминантных отношений элементов композиции	17	1	10	6
3	Графическая импровизация на основе предыдущего задания	19	1	12	6
4	Формальное выражение состояния человека или природы	20	2	12	6
5	Мера активности композиционных средств. Контраст – нюанс –	21	2	12	7

	тождество				
	Подготовка к экзамен	27			27
	Итого за семестр	108	8	46	54

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

1. Предмет и задачи «Формальная композиция».

_____ определение «формальной композиции». Формальная композиция как явление. Основы композиции, на которые строится визуальное произведение. Формальная композиция – основа искусства авангарда. Законы формальной композиции, на которые основывается язык дизайна: закон целостности, закон соподчинения, закон равновесия.

Закон целостности Объединение элементов, частей в единое целое. Цельное произведение – это законченное произведение, в нем ничего не добавят и не убавят. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как совокупность разрозненных элементов

Закон соподчинения Подчинение всех элементов изображения доминанте (главному элементу в композиции).

Закон равновесия Такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. Уравновешенная композиция выглядит гармонично.

_____ Работа с литературой и интернет-ресурсами.

2. «Организация доминантных отношений формальных элементов композиции».

_____ Композиционная связь между элементами и группами элементов. Направленность композиционной активности, силовые линии, силовые поля, организованное пространство – мертвая зона. Масштабность; соразмерность; пропорциональность; качественная и количественная мера, мера композиционной активности»; «композиционный центр» и т.д.

3. «Графические импровизации на основе предыдущего задания».

_____ виды графических техник, традиционные и современные материалы и оборудование для графики. Раскованность, разнообразие графических техник при строгой композиционной организованности произведения.

4. «Формально-композиционная обусловленность отношений «элемент – пространство».

_____ практическая проработка категории качественной меры на содержательном материале трех основных видов художественно-композиционной организации произведения – монтажном, сюжетном, формальном.

5. «Мера активности композиционных средств. Цвет и цветовая гармония. Построение иллюзорного трехмерного пространства на плоскости».

_____ практическое овладение навыками построения иллюзорного пространства на плоскости, его глубины. Управление мерой активности композиционного произведения.

Занятия семинарского типа

1. Организация доминантных отношений формальных элементов композиции».

_____

Выполняется девять черно-белых композиций в темной аппликации на листе белой бумаги формата А4. три композиции – в квадрате, три композиции – в сильно вытянутом прямогольнике, три композиции – в прямом ольнике. Прямо ольники и квадрат ограничиваются черной рамой толщиной 4 мм, которая в данном упражнении является важным композиционным элементом.

Композиция выполняется из семи геометрических фигур произвольно выбранных студентами; фигуры образуют гармонический ряд от большого к малому.

В задании требуется выстроить композиционное отношение главное–второстепенное, при этом в трех случаях (квадрат, прямоугольник, вытянутый прямоугольник) главным становится самый большой элемент, самый малый элемент, свободная зона пространства.

_____ резак, линейка, треугольник, циркуль, черная бумага, белая бумага формата А4, клей

Поиски вариантов. Работа над эскизами. Качественное исполнение чистовых вариантов.

2. «Графические импровизации на основе предыдущего задания».

Выбираются три наиболее выразительные композиции из предыдущего задания. Используются как композиционные схемы (расположение акцентов, направленность композиционной активности, зоны размещения главного и второстепенного и т.д.), выполняются три графические импровизации в произвольной, свободной манере

_____ бумага А4, кисть, рейсфедер, черный акрил, белая.

Проработка эскизов вариантов, чистовое исполнение.

3. «Формально-композиционная обусловленность отношений «элемент – пространство».

Необходимо построить три композиционные произведения с ясно выраженными тремя принципиально различными отношениями между элементами и пространством:

- доминантность элемента;
- доминантность пространства;
- органическое единство композиционных отношений элемент–пространство.

_____ бумага А4, кисть, рейсфедер, черный акрил, белая.

Работа над эскизами. Выполнение чистового варианта.

4. «Мера активности композиционных средств. Цвет и цветовая гармония. Построение иллюзорного трехмерного пространства на плоскости».

Построить три композиции, создающие эффект:

- максимально возможной (контраст),
- меренно средней (нюанс)
- минимально возможной (тождество) активности воздействия на эмоционально-чувственное восприятие человека.

Обязательным условием является ощущение глубины пространства во всех трех композициях, которое достигается использованием

- линейной перспективы;
- воздушной перспективы;

с. «заслонения».

Особую важность имеет колористическая организация композиций.

_____ бумага произвольного формата, гуашь, акрил, акварель.

Работа над эскизами с и обязательным обсуждением, выполнение чистового варианта.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Задания для проверки теоретической сформированности студентов: «Подготовить рефераты по заданным темам»:

1. Общее понятие «композиция» в изобразительном (реалистическом) искусстве.
2. Понятие "формальная композиция", ее средства и задачи.
3. Законы композиции (целостность, контраст, новизна, подчиненность, жизненность, формат) в создании дизайн-проекта.
4. Принципы и правила композиции (композиционный центр, ритм, симметрия, асимметрия, движение, плановость, группировка, доминанта).
5. Приемы композиции (передача пространства и его направлений).
6. Изобразительные средства композиции.
7. Движение в композиции.
8. Композиционные закономерности в дизайне.

Требования к написанию реферата

(от латинского *referre* – докладывать, сообщать) – небольшая письменная работа, посвященная определенной теме, обзор источников по какому-то направлению. Обычно целью реферата является – сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме.

Структурными элементами реферата являются:

1) титульный лист;

Титульный лист является первой страницей реферата, служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

На титульном листе приводят следующие сведения:

наименование ВУЗа; наименование факультета; наименование кафедры; тема реферата; фамилия и инициалы студента (составителя); должность, ученая степень, почетное звание, фамилия и инициалы руководителя реферата; место и дата составления реферата

2) оглавление;

Оглавление включает введение, наименование всех глав, разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы реферата.

3) введение;

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность темы, цели и задачи, которые будут рассматриваться в реферате, а также методы, которыми воспользовался студент для рассмотрения данной темы работы.

4) основная часть;

Основную часть реферата следует делить на главы или разделы (не менее 2-х). Разделы основной части могут делиться на пункты и подразделы. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию.

5) заключение;

Должно содержать краткое обобщение и выводы по результатам выполненной работы

б) список использованных источников;
Сведения об источнике приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003

7) приложения.

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:

- 1) материалы, дополняющие реферат;
- 2) таблицы вспомогательных цифровых данных;
- 3) иллюстрации вспомогательного характера;
- 4) другие документы.

Правила оформления реферата

Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала и 14 шрифтом.

Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм.

Объем реферата: не более 20 страниц.

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему реферату.

Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют посередине листа в нижнем поле без точки в конце.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. Номера страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют.

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным двумя косыми чертами. Оформление ссылок - по ГОСТ 7.1.- 2003.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии	Показатели
1. Новизна реферированного текста Макс. - 5 баллов	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 5 баллов	- соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - владение понятийным аппаратом; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
3. Обоснованность выбора источников Макс. - 5 баллов	- критерии, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Выводы по изложенной	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по

информации с казанием практической значимости работы Макс. – 5 баллов	рассматриваемом вопросе, аргументировать основные положения и выводы.
4. Соблюдение требований к оформлению Макс. – 5 баллов	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.
5. Грамотность Макс. – 5 баллов	- грамотность и культура изложения; - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.
6. Приложения – фотографии, схемы, чертежи, карты, статистические данные, диаграммы) Макс. – 5 баллов	- наличие материалов содержательно иллюстрирующих и дополняющих текст реферата; - приложения оформлены в соответствии с требованиями

Оценивание реферата

Реферат оценивается по балльной шкале, баллы переводятся в оценки следующим образом:

25 и более баллов – «отлично»;

19 – 24 баллов – «хорошо»;

15 – 18 баллов – «удовлетворительно»;

менее 15 баллов – «неудовлетворительно».

Баллы читаются в процессе текстовых оценок знаний программного материала.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме экзамена, который проводится в виде просмотра графических работ.

1. Графические работы, предоставляемые на экзамен

1. Тема «Главное - второстепенное».

Девять черно-белых композиций в темной аппликация на листе белой бумаги формата А4: три композиции – в квадрате, три композиции – в сильно вытянутом прямоугольнике, три композиции – в прямоугольнике. Композиция выполняется из семи геометрических фигур произвольно выбранными цветами; фигуры образуют гармонический ряд от большого к малому.

2. Тема «Графические импровизации».

На основе трех наиболее выразительных композиций из предыдущего задания выполнить три графические импровизации в произвольной, свободной манере, используя как композиционные схемы (расположение акцентов, направленность композиционной активности, зоны размещения главного и второстепенного и т.д.),

3. Тема: «Формально-композиционная обусловленность отношений «элемент – пространство».

Три композиционные произведения с ясно выраженными тремя принципиально различными отношениями между элементами и пространством:

d. доминантность элемента;

e. доминантность пространства;

f. органическое единство композиционных отношений элемент-пространство.

4. Тема: «Мера активности композиционных средств. Цвет и цветовая гармония. Построение иллюзорного трехмерного пространства на плоскости».

Три композиции, создающие эффект:

а) максимально возможной (контраст),

б) меренно средней (нюанс)

в) минимально возможной (тождество) активности воздействия на эмоционально-чувственное восприятие человека.

Требования к графическим работам.

1. Общее впечатление от работы.

2. Аккуратность подачи и эстетическое оформление.

3. Соответствие поставленной задачи.

4. Соответствие выполненной работы программным требованиям.

5. Полное раскрытие темы.

6. Творческий подход и креативность мышления в разработке идеи.

7. Личная инициатива в выполнении задания.

8. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.

9. Правильное цветовое и тональное решение.

10. Степень владения техникой.

11. Использование нестандартных приемов в работе.

12. Качество и сложность технического исполнения работы.

13. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.

14. Количество работ с просматриваемой динамикой повышения качества композиционного решения и технического исполнения.

Критерии оценки графических работ, представленных на экзамен

Оценка «**отлично**» - если представленные контрольные графические задания выполнены в полном объеме и на высоком профессиональном уровне, отличаются композиционно-художественной, ценностью, выразительностью, визуальной целостностью; в соответствии с поставленными целями и задачами; при планомерной работе над заданием.

«**хорошо**» - если представленные контрольные графические задания выполнены в полном объеме и на хорошем профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами;

«**удовлетворительно**» - если контрольные графические задания представлены не в полном объеме, имеют посредственный профессиональный уровень и не соответствуют поставленным целям и задачам, выполнены без консультаций с преподавателем.

«**неудовлетворительно**» - если контрольные графические задания представлены не в полном объеме, имеют низкий профессиональный уровень и не соответствуют поставленным условиям задания, композиционно беспомощны, неряшливы, выполнены без консультаций с преподавателем

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная учебная литература

1. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для в зов / О. А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 59 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11593-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/457102>

2. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 196 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-10775-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/454699>

3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для в зов / И. В. Воронова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. –

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, ноутбук, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по цветоведению и колористике.

Помещение для самостоятельной работы: аудитория, оборудованная проектором, ноутбук, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по цветоведению и колористике; читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оборудованный 12 компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

1. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)

2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)

3. Kaspersk EndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

