

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.
«07» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.29 Формальная композиция**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Дополнительное образование (в области дизайна)
Форма обучения: очная
Курс – 1
Семестр – 1
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр

Программу разработал
профессор Трусов Ю.В.

Одобрена на заседании кафедры
«31» августа 2020 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ Ю.А. Устименко

Смоленск
2020

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Формальная композиция» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана (Б1.О.29)

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК 1 - Способен планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой</p>	<p>Знать: содержание основной общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования; методы использования и дидактические возможности различных средств обучения;</p> <p>Уметь: определять задачи обучения и отбирать адекватное им содержание учебного материала с учетом возрастных особенностей учащихся; использовать в образовательном процессе разнообразные образовательные ресурсы;</p> <p>Владеть: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной программой основного общего и среднего общего образования</p>
<p>ПК-4 – Способен использовать научные знания в области дизайна, владеть навыками практической деятельности в области графического дизайна в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн».</p>	<p>Знать: теоретические основы формальной художественной (эстетической) организации пространства и плоскости; основные социально-культурные функции художественного произведения: символическая, эмотивная, аллегорическая и др.</p> <p>Уметь: формировать графические и объемно-пространственные структуры в соответствии с требованиями визуальной плоскости, гармоничности, художественной выразительности; управлять степенью выразительной активности композиционных средств; использовать знания, умения и навыки в области формальной композиции в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы; решать учебные и творческие задачи в собственной дизайнерской деятельности;</p> <p>Владеть: категориальным и понятийным аппаратом формальной композиции; процессом трансформации отношений</p>

	«главное – второстепенное»; практической проработкой категории качественной меры на материале трех основных видов художественно-композиционной организации произведения – монтажном, сюжетом и формальном в соответствии с требованиями визуальной плоскости, гармоничности, эстетической ценности; приемами обучения школьников формальной композиции в области дизайна.
--	---

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 – тождество	21	2	12	7
	Подготовка к экзамену	27			27
	Итого за семестр	108	8	46	54

5. Виды образовательной деятельности Занятия лекционного типа

1. Предмет и задачи «Формальная композиция».

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

Закон целостности Объединение элементов, частей в единое целое. Цельное произведение – это законченное произведение, в нем ни хочется ничего добавить и убрать. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма 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.

Самостоятельная работа:

Работа с литературой и интернет-ресурсами.

2. «Организация доминантных отношений формальных элементов композиции».

Содержание: 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».

Содержание: виды графических техник, традиционные и современные материалы и оборудования для графики. Раскованность, разнообразие графических техник при строгой композиционной организованности произведения.

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

Содержание: 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».

Содержание: 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».

Лабораторная работа:

Выполняется девять черно-белых композиций в технике аппликация на листе белой бумаги формата А4. три композиции – в квадрате, три композиции – в сильно вытянутом прямоугольнике, три композиции – в прямоугольнике. Прямоугольники 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.

Материалы: резак, линейка, треугольник, циркуль, черная бумага, белая бумага формата А4, клей

Самостоятельная работа:

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

2. «Графические импровизации на основе предыдущего задания».

Лабораторная работа:

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

Материалы: бумага А4, кисть, рейсфедер, черный акрил, белила.

Самостоятельная работа:

Проработка эскизных вариантов, чистовое исполнение.

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

Лабораторная работа:

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

- a. доминантность элемента;
- b. доминантность пространства;
- c. органическое единство композиционных отношений элемент-пространство.

Материалы: бумага А4, кисть, рейсфедер, черный акрил, белила.

Самостоятельная работа:

Работа над эскизами. Выполнение чистового варианта.

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

Лабораторная работа:

Построить три композиции, создающие эффект:

- a) максимально возможной (контраст),
- b) умеренно усредненной (нюанс)
- в) минимально возможной (тождество) активности воздействия на эмоционально-чувственное восприятие человека.

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

- a. линейной перспективы;
- b. воздушной перспективы;
- c. «заслонения».

Особую важность имеет колористическая организация композиций.

Материалы: бумага произвольного формата, гуашь, акрил, акварель.

Самостоятельная работа:

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

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Задания для проверки текущей успеваемости студентов: «Подготовить рефераты по заданным темам»:

1. Общее понятие «композиция» в изобразительном (реалистическом) искусстве.
2. Композиционные закономерности в дизайне.
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. Понятие "формальная композиция", ее средства и задачи.

Требования к написанию реферата

Реферат (от латинского «*referre*» – докладывать, сообщать) – небольшая письменная работа, посвященная определенной теме, обзору 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 (слушателя); должность, ученая степень, ученое 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

- 6) список использованных источников;

Сведения об источниках 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	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Выводы по изложенной информации с указанием практической значимости работы Макс. – 5 баллов	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
4. Соблюдение требований к оформлению Макс. – 5	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - соблюдение требований к объему реферата;

баллов	- 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, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

25 и более баллов – «отлично»;

19 – 24 баллов – «хорошо»;

15 – 18 баллов – «удовлетворительно»;

менее 15 баллов – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

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

1. Графические работы, предоставляемые на экзамен

1. Тема «Главное - второстепенное».

Девять черно-белых композиций в технике 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 выбранных студентами; 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 их 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 композиционных 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) умеренно усредненной (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 выполненных работ 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 вузов / 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 вузов / И. В. Воронова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 119 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11106-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/456767>

7.2 Дополнительная учебная литература

1. Гумилев Л.Н. От Руси к России. -М., Мысль, 1989

2. Калинович М.М., Жердяев Е.В., Новиков А.И. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ. -М., 2009.
3. Минервин Г.Б. Дизайн архитектурной среды. -М., Архитектура-С, 2004.
4. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. -М., Союз дизайнеров, 2002.
5. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. -М., 1970.
6. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. -М., МЗ пресс, 2005.
7. Устин В.Б. Учебник дизайна. М., издательство Астрель, 2009
8. Философский словарь.
9. Чернышов О.В. Концептуальный дизайн. -Минск, 2004.
10. Чернышов О.В. Формальная композиция. -Минск, Харвест, 1999.
11. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. -М., 2005.
12. Энциклопедический словарь.
13. Эстетика.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Визуальная информация в электронно-цифровом виде:
<http://window.edu.ru>
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
<http://www.school.edu.ru/default.asp> Российский общеобразовательный портал
<http://books.dore.ru/bs/f6sid114.html> Электронные учебники по дизайну
<http://lib-bkm.ru/load/54-1-0-1489> Ковешникова Н.А. (2009) Дизайн: история и теория: учеб пособие
http://www.glazychev.ru/books/design/design_02.htm Очерки по теории и практике дизайна на Западе
<http://rudocs.exdat.com/docs/index-3218.html> В. Ю. Медведев О теории дизайна в новой учебной литературе
<http://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html> Формальная композиция
<http://dwg.ru/dnl/8407> Формальная композиция - Чернышев О. В.
2. Подборки специализированных журналов «Декоративное искусство СССР», «Техническая эстетика», «Дизайн» и. т.д.
3. Методический фонд кафедры.
4. Виртуальное посещение памятников архитектуры, садово-архитектурных комплексов, музеев мира:
 - Лувр <http://www.louvre.fr/lv/commun/home.jsp>
 - Британский музей <http://www.britishmuseum.org/>
 - Виртуальный музей "Museum of Moving Images" <http://movingimage.us/>
 - Виртуальный музей Эрмитажа
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html
 - Музеи дизайна <http://c-a-m.narod.ru/design/design-museums.html>

8. Материально-техническое обеспечение

Для реализации дисциплины используется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по цветоведению и колористике.

Помещение для самостоятельной работы: аудитория, оборудованная проектором, ноутбуком, 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. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия
1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022