

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ОП «Социология»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента искусств и дизайна

(подпись)

Панфилова А.О.
(ФИО)

(подпись)

Федоровская Н.А.
(ФИО.)

21 января 2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и практика композиции визуальных систем

Направление подготовки 39.03.01 Социология

Форма подготовки очная

курс 3 семестр 5

лекции 18 час.

практические занятия 18 час.

лабораторные работы _____ час.

в том числе с использованием МАО лек. _____ /пр. _____ /лаб. _____ час.

всего часов аудиторной нагрузки 36 час.

в том числе с использованием МАО _____ час.

самостоятельная работа 36 час.

в том числе на подготовку к экзамену _____ час.

контрольные работы (количество)

курсовая работа / курсовой проект не предусмотрен

зачет 5 семестр

экзамен не предусмотрен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки «Социология», утвержденного Министерством образования и науки от 05.02.2018 № 75

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента искусств и дизайна протокол № 5 от 21.01 2021 г.

Директор Департамента искусств и дизайна доктор искусствоведения Федоровская Н.А.

Составители: ст. преподаватель Чурина Н.А.

Владивосток

2021

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Дисциплина формирует умение использовать определенные объективные (не зависящие от индивидуального художественного опыта и вкуса) закономерности построения композиции. В курсе планируется не создание законченного художественного произведения, а решение отдельных композиционных задач.

Цель изучения дисциплины: дать характеристику основных принципов композиции, применяемых в различных визуальных комплексах.

Задачи:

1. Изучение методов построения фигуративных и абстрактных композиций с учетом зрительного восприятия;
2. Формирование комплексного представления о методах создания визуальных образов и основах формирования объектов предметно-пространственной среды;
3. Изучение принципов формирования образно-выразительной художественной формы.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие универсальные компетенции.

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК- 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи
		УК-1.8 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач
Командная работа и	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и	УК-3.6. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
лидерство	реализовывать свою роль в команде	УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи	Знает принципы линейно-конструктивного построения формы; основные виды графических элементов и их формально-композиционные характеристики; художественно-выразительные средства линейной и тональной графики.
	Умеет выражать физические и пространственные характеристики предмета средствами графики;
	Владеет навыками рисунка и линейно-конструктивного построения пространственно-развитых объектов;
УК-1.8 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций.
	Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций.
	Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.
УК-3.6 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды	Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм
	Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы;
	Владеет навыками при работе в команде.
УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели	Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами;
	Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта.
	Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
	организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;

Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 академических часа).

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине являются:

Обозначение	Виды учебных занятий и работы обучающегося
Лек	Лекции
Пр	Практические занятия
СР	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
Контроль	Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации

Структура дисциплины:

Форма обучения – очная.

№	Наименование раздела дисциплины	Семестр	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации		
			Лек	Лаб	Пр	ОК	СР		Контроль	
1	Современное визуальное и пространственное искусство	6	18		18			36		Зачет
	Итого:		72							

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (Лекционные занятия 18 час.)

Раздел I. Основы формальной композиции. Законы организации композиции (12часов.)

**Тема 1. Особенности восприятия визуальной информации
Визуальное восприятие формы на плоскости. (2часа.)**

Анализ различных определений понятия «композиция». Наблюдение принципов композиционного формообразования в растительном и животном мире. Физические и психологические законы визуального восприятия. Роль закона гравитации в формообразовании органической и неорганической материи и формы его проявления во всех областях человеческой деятельности. Социальные и культурные аспекты, влияющие на восприятие визуального образа, причины искажения визуальной информации, оптические иллюзии.

Тема 2. Структура изобразительного пространства. Равновесие. Композиционный центр (2 часа.)

Значимость зон чистого листа. Определение активных и пассивных зон и направлений. Формальное и неформальное равновесие, Сложная структура композиции и наличие в ней нескольких видов центров. Геометрический центр. Роль оптического центра в восприятии композиции. Определение композиционного центра. Сочетание логического(композиционного) и семантического центров в изобразительных(сюжетных) композициях. Отличительные особенности структурного построения формальной композиции.

Тема 3. Средства выражения в графике и пластике (2 часа.)

Графика как средство визуализации изобразительной и текстовой информации и важнейшее средство формообразования в художественном творчестве. Характеристики графических первоэлементов (точка, линия, пятно), Диапазон применения линии в проектной и художественной графике. Физические и композиционные характеристики графической формы: размер, силуэт, тональная насыщенность, яркость, плотность заполнения и т.д., расположение на плоскости, близость или удаленность по отношению к другим элементам композиции. Выразительные возможности пятна. Объективные характеристики цвета и особенности цветовосприятия. Хроматические (цветные) и ахроматические (бесцветные) цвета. Определение цветовой гаммы, цветовой гармонии и цветовой палитры. Шестицветный

круг Гете. Общепринятая классификация цвета. Цветовые модели, используемые в практической деятельности. Пространственные свойства цвета.

Тема 4. Типы пластических форм. Средства выражения в пластике (2 часа)

Свойства пластической формы: геометрический вид (конфигурация), величина, масса, положение в пространстве, фактура, текстура, цвет, светотень. Три вида пластической формы, в зависимости от преобладания одного из трех основных измерений: линейная, плоскостная, объемная. Рельеф. Фактура и текстура как активные средства художественной выразительности. Использование фактуры и текстуры для передачи естественных качеств материала и раскрытия его эстетического своеобразия. Формо-моделирующие свойства света. Изменения пространственных и материальных характеристик формы, в зависимости от характера и направления света.

Тема 5. Законы композиции. Средства гармонизации художественной формы. Симметрия и асимметрия. (4 часа.)

Симметрия как фундаментальное свойство природы, проявляющееся в физике, математике, биологии. Типы симметрии: *зеркальная* (самый частый случай), *центральная*, *осевая*, *симметрия поворота*, *симметрия переноса* (принцип орнамента). Статичные и динамичные формы симметрии. Винтовая симметрия. Легкое нарушение симметрии – дисимметрия. Антисимметрия-симметрия с полярно-противоположными, контрастными свойствами. Использование симметрии как художественного средства в истории искусств. Асимметрия. Статика и динамика как степень выражения стабильности или подвижности композиционной формы. Восприятие формы как статичной или динамичной благодаря своим физическим характеристикам. Основные приемы для передачи статики в композиции. (симметрия, преобладание горизонтальных и вертикальных направлений,

тональная и цветовая сдержанность и т.д.) Композиционные средства для передачи динамики (асимметрия, диагональные направления, контрастные цветовые и тоновые отношения и т.д.).

Контраст и нюанс, тождество, полярность Степень схожести или различия элементов композиции. Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне.

Принципы построения раппортных композиций. Использование контраста и нюанса в современном дизайне и рекламе.

Ритм и метр. Простой и сложный метр. Ритм в природе. Простой и сложный ритм. Скрытый ритм. Ритм в природе и искусстве. .

Пропорции. Рациональные и иррациональные пропорции. Метод пропорциональной гармонизации формы на основе геометрического построения. Золотое сечение. Ряд Фибоначчи. Пропорции человеческого тела в классическом искусстве. Связь модульной системы с размерами человеческой фигуры. Модульная сетка. Модульор Ле Корбюзье.

Масштаб, размер. Натуральный масштаб и натуральный размер. Масштабы уменьшения: и увеличения в чертежах. Линейный масштаб. Композиционный масштаб. Соразмерность в масштабе и характер членения формы. Крупный масштаб.

Раздел II. Композиционные принципы и средства художественно-образной выразительности в дизайне (6 часов).

Тема 1. Композиционные принципы (2 часа).

Рациональность. Связи формы с ее функциональным содержанием. Принцип рациональности в композиции соблюдается при учете объективных закономерностей ее функционального и художественного построения.

Тектоничность. Выражение в форме конструктивного характера как несущих (внутренних, каркасных), так и несомых (внешних, навесных) элементов.

Структурность. Понятие структуры в теории композиции. Цель структурного формообразования. Внутреннее строение художественной формы, нахождение гармоничной связи между всеми элементами композиции.

Гибкость. Физическое изменение формы в пространстве и времени за счет перегруппировки элементов, их добавления, убавления, сдвига, вращения и пр.,

Стилизация. Виды стилизации: по собственному существующему признаку по собственному существующему признаку, по привнесенному свойству, стилизация под определенный стиль или манеру. Метод трансформации.

Комбинаторика. Изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же элементов. Правила разработки комбинаторных структур: простота составных элементов, композиционная незавершенность (открытость форм), независимость внешней формы от конструктивной основы, модульность. наличие унифицированных узлов соединений.

Органичность. Построение композиции с учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе, творческое переосмысление природных форм с целью органичного преобразования в дизайн-формах.

Образность. Образ включает в себя две стороны. Первая сторона – объективная. Образ является отражением действительности, определенных взглядов своего времени, общества. Вторая сторона – субъективная, связанная с внутренним отношением автора к проектируемому объекту и восприятия зрителем.

Целостность. Способы достижение целостности: - композиционное единство (выделение главного - композиционного центра и второстепенного - поддержки). стилистическое единство – художественно-пластическая однородность объекта, его элементов и пространственной среды.

Тема 2. Средства художественно-образной выразительности в дизайне. (2 часа.)

Понятие художественного образа. Характеристика художественного образа. Приемы визуальной организации образного выражения. Основные черты формообразования в современном дизайне. Понятие серийности, дублирование образа. Вариации в дизайне, дизайн-процесс.

Приёмы художественной выразительности (изобразительно-выразительные средства): стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др. Стилизация как процесс работы. Виды стилизации. Черты стиля эпохи и индивидуальное творчество. Определение трансформации и ее отличие от стилизации. Упрощение формы в типизации и схематизации в дизайне. Типы формообразования для создания визуальных сообщений в дизайне. Использование поэтических тропов в визуальных сообщениях: метафора, метонимия, гипербола, литота, сравнение, аллегория, олицетворение, ирония.

Тема 3. Виды композиции (2 часа.)

Фронтальная композиция. Объемно-пространственная композиция. Способы формообразования объемно-пространственных структур.

Глубинно-пространственная композиция. Способы изменения восприятия предметно-пространственной среды. Виды оптических иллюзий при восприятии пространственной среды. Характеристики глубинно-пространственной композиции: открытость и замкнутость глубинного пространства, развитие в трех направлениях, планировка (лучевая, осевая, центрическая).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Практические работы (18 час.)

Практическая работа №1. Изучение структуры плоского формата листа и поиск композиционного равновесия (2 час.)

Построение композиций из простых геометрических форм, где:

- композиционный центр совпадает с оптическим (формальное равновесие)

- композиционный центр не совпадает с оптическим и геометрическим.

Композиционный центр создается формальными элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, фактурами, линиями и т.д.

Цели и задачи: изучение структуры плоского листа, определение композиционного и оптического центра и поиск равновесия.

Работы выполняются на листах 10x10 см в технике аппликация

Практическая работа №2. Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной и тоновой графики (2 час.)

Линейно-графическая форма и ее связь с материалами и техникой исполнения.

1. Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики.

2. Выполнить три композиции с использованием различных по характеру линий:

- прямых и ломаных

- кривых и волнообразных

- линий смешанного типа.

Расширение палитры художественно-выразительных средств графической формы за счет пятна и тональной разработки элементов с использованием разнообразных приемов, и технических средств.

3. Выполнить образцы материалов с раскрытием их характера и использованием разных графических средств (отмывка, покраска, отпечаток, набрызг, «мармирование» и др.)

Работы выполняются на листах 10x10, материалы: простой карандаш, тушь, перо, кисть, соус, гуашь.

Практическая работа №3. Выявление зависимости эмоциональной окраски изображения от характера выбранной формы (2 час.)
Приобретение навыков работы с графическими материалами, изучение свойств простых геометрических форм и их взаимодействия с пространством листа.

1. Используя точно-линейные графические элементы, составить композицию из простых геометрических фигур с решением задач по сохранению и относительному разрушению плоскости или объема.

2. Выполнить ряд графических композиций на основе зрительных иллюзий. Используя возможности различных графических материалов при помощи несложных форм разрушить плоскость картины и создать иллюзию глубины, парадоксального пространства, движения и т.д.

Работы выполняются на листах бумаге произвольного формата.

Практическая работа №4. Композиции на основе симметрии, диссимметрии, антисимметрии (2 часа.)

Изучение типов симметрии и способы построения симметричных композиций в графике и пластике.

1. Выполнить ряд графических композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, симметрии поворота), диссимметрии, антисимметрии.

2. Построение уравновешенной (симметричной) композиции, основанной на сопоставлении нескольких композиционных осей.

3. Построить сложную объемно-пространственную форму, имеющую несколько осей симметрии, расположенных в разных координатных направлениях.

Работы выполняются на формате 21 X 30, материал: бумага, гуашь, картон, разнообразные пластические материалы.

Практическая работа №5. Пространственная организация плоскости (2 часа.)

Построить три композиции, основанные на различных типах пространственной организации:

- а) открытое неглубокое пространство;
- б) закрытое глубокое пространство;
- в) перетекающее глубокое пространство.

Работы выполняются на листах произвольного формата, гуашь.

Практическая работа №6. Построение композиций на основе контраста, нюанса и тождества (2 часа.)

Сближенные и отдаленные отношения свойств элементов композиции.

Композиция из однородных геометрических элементов, сближенных по цвету (холодная гамма или теплая) и контрастных по тону

Выполнить две композиции на основе контраста и нюанса, где элементы характеризуются:

-контрастом по форме и размеру и нюансом по цвету

-контрастом по цвету и нюансом по всем остальным композиционным признакам.

Работы выполняются на формате 21 X 30, материал: бумага, гуашь,

Практическая работа №7. Построение целостной структуры с использованием композиционной доминанты. Приобретение навыков работы с многоэлементной композицией (2 часа.)

Выполнить ряд графических работ, основанных на соподчинении элементов композиции и выделении главного и второстепенного, с использованием композиционной доминанты. Доминантой может быть, как конкретный элемент, так и цвет, форма, направление и т. д.

Все варианты строятся из одного и того же набора элементов, работы выполняются на формате 21 X 30, материал: бумага, гуашь.

Практическая работа №8. Построение композиций с использованием выразительных возможностей метра и ритма (2 часа.)

Выполнить несколько графических композиций с использованием:

- а) простого и сложного метрического ряда;
- б) ритмического порядка с нарастанием и убыванием элементов;
- в) сочетания ритмического и метрического порядка (метр в ритме, ритм в метре).

Упражнения выполняются на бумаге произвольного формата, гуашь, аппликация, черно-белая графика.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение, час	Форма контроля
1	1-17 неделя	Подготовка к лабораторным работам	12	Собеседование, предоставление заданий к лабораторным работам
	1-17 неделя	Изучение литературного источника	12	Собеседование
	4-16 неделя	Подготовка к МАО	8	Графическая работа
	15-18 неделя	Подготовка к экзамену	4	Сдача экзамена

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины «Основы композиции (пропедевтика)» предполагает:

1. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов.
2. Знакомство с учебной и специально литературой по изобразительному искусству и дизайну.
3. Посещение художественных выставок.
4. Самостоятельное ознакомление с произведениями современного графического искусства и дизайна.
5. Чтение научных монографий из списка литературы
6. Выполнение набросков, эскизов, графических заданий.
7. Подготовка к лабораторным занятиям.
8. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

В процессе самостоятельной работы студенты решают задачи, связанные с формированием целостного восприятия, пространственного мышления, образно-ассоциативного воображения. Навыков построения плоскостных и объемно-пространственных композиций, анализа формы объекта, ведения профессиональных дискуссий. Обязательным является развитие навыков работы с разноплановыми источниками, техниками, материалами, инструментами в области формальной композиции.

План-график самостоятельной работы:

1-3неделя - Построение композиций из простых геометрических фигур. Изучение структуры плоского листа, определение композиционного и оптического центра и поиск равновесия. Виды визуальных иллюзий.

4-6 неделя - Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики. Выражения физических характеристик предмета средствами графики. Абстрактное выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции. Законы построения цветовых гармоний.

7-9 неделя - Используя методы линейной и тоновой графики составить композицию из простых геометрических фигур с решением задач по сохранению и относительному разрушению плоскости или объема. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формо-моделирующие свойства цвета и черно-белой графики.

10-11 неделя - Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы, (плоскостная форма), композиция из линейных, плоскостных и монолитных форм.

12-14 неделя - Изучение типов симметрии и способы построения композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, антисимметрии и т.д) Симметрия в природе, искусстве и дизайне. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.

15-16 неделя - Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне. Построение композиции на основе контраста и нюанса

17-18 неделя - Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах. выполнить композиции с использованием простого метра. сложного метра.

Работа с литературными источниками

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы по теории дизайна и композиции, научно-популярные статьи по проблемам формообразования в дизайне, графические работы практиков дизайна. Результаты работы с текстами и изображениями обсуждаются на

практических занятиях, посвященных соответствующим по проблематике вопросам дизайна. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях при разборе графических заданий и их коллективного обсуждения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан обратиться к списку литературы, представленной в программе дисциплины. При устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий необходимо аргументировано объяснять путь их решения и учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.

Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку, если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, первоисточников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным показателем подготовленности студента по предмету.

Работая над литературой, важно помнить, что указанные в программе наименования работ не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Теоретические вопросы для самостоятельного изучения:

1. Структура плоского листа, определение композиционного и оптического центра и поиск равновесия.
2. Виды оптических иллюзий.
3. Абстрактное выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции.
4. Выражения физических характеристик предмета средствами графики.
5. Законы построения цветовых гармоний.
6. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.
7. Симметрия в природе, искусстве и дизайне.
8. Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне.
9. Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах.
10. Принципы композиционно-художественного формообразования.
11. Композиционные характеристики объемно-пространственной формы.
12. Особенности построения глубинно-пространственной композиции.
13. Применение принципа стилизации в дизайне.
14. Методика формирования образной структуры знака в дизайне.

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной темы со знакомством с существующими пластическими решениями по разрабатываемой проблеме, последующими ссылками на эти работы, умением доказательно аргументировать выбор цветового и композиционного решения творческого задания, методом поиска и исполнения различных вариантов решения творческого задания для доказательства многовариантности решения творческих задач

Для успешного выполнения Практического занятия студенту рекомендуется перед подготовкой к выполнению работы:

- узнать тематику Практического занятия
- проработать учебную и дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы)
- во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения при подготовке.

Для выполнения Практического занятия рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон. Графические работы выполняются на бумаге А4. Высота объемных композиций составляет 20-25 см.

При выполнении *заданий* необходимо учитывать следующие рекомендации:

Практические занятия начинаются с изучения структуры плоского листа и поиска равновесия. Для решения этих задач необходимо исполнить несколько композиционных вариаций из 3-5 геометрических фигур (абстрактных форм) на отдельных листах. Предварительно фигуры вырезаются из цветной бумаги, при этом они должны отличаться по цвету, размеру, конфигурации. Техника аппликации, благодаря своей гибкости, помогает развить у студента пространственно-композиционное чувство при построении графических структур. Готовые работы предоставляются на бумаге формата 15х15 и А4.

Все элементы абстрактной композиции обладают специфическими формальными характеристиками, которые выражаются языком линейной и тоновой графики и представляют собой сумму композиционно-художественных средств. «Вес» объекта визуально можно увеличить за счет размера, силы цветового тона и расположения в активной зоне плоского листа. Техника исполнения способна наполнить абстрактную форму

материальным и эмоционально-выразительным содержанием. Техника «заливки» придает форме гладкость, «сухая кисть» – шероховатость, четкие контуры – жесткость, размытые очертания – мягкость и т.д. Холодные светлые оттенки делают форму «тихой», а яркие теплые цвета придают форме «кричащий», вызывающий характер.

Композиционная пара средств статика-динамика используется для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы. Эта степень оценивается чисто эмоционально и зависит от того впечатления, которое форма производит на зрителя. Визуально форма может восприниматься как статичная или динамичная, благодаря своим физическим и пространственным характеристикам. Например, квадрат, прямоугольник, куб, пирамида и т. д, оцениваются как стабильные, а ромб, трапеция как более динамичные.

Основные приемы для передачи статики в композиции:

Использование симметрии

Преобладание статичных элементов

Расположение элементов в строго вертикальном и горизонтальном направлениях

Организация элементов вокруг геометрического или оптического центра

Композиционный центр часто совпадает с геометрическим

Использование метра

Использование нюанса в цвете

Основные приемы для передачи динамики

Использование асимметрии

Преобладание динамичных элементов

Использование диагональных направлений

Организация элементов при помощи ритма

Применение контраста

Композиционный центр не совпадает с геометрическим.

Нужно предоставить 6 работ, демонстрирующие знания студентов законов формальной композиции. Первые 3 работы выражают статику, строятся на основе симметрии, нюанса и метра. Вторая тройка представляет собой динамичные композиции и включает в себя асимметрию, ритм, контраст.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий:

1. Линейно-графическая композиция. Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики.

2. Тональная разработка графической формы с включением разнообразных графических техник и приемов.

3. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формодеформирующие свойства цвета и черно-белой графики.

4. Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы.

5. Выполнить ряд графических композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, симметрии поворота), дисимметрии, антисимметрии.

6. Сближенные и отдаленные отношения свойств элементов композиции. Выполнить композицию, элементы которой контрастны по цвету и нюансны по другим формальным признакам

7. Организация формы на основе ритма и метра

8. Выполнение графических работ, используя статику-динамику для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы.

9. Композиционная доминанта. Построение целостной структуры, основанной на соподчинении элементов композиции и выделении главного и второстепенного, приобретение навыков работы с многоэлементной композицией.

10. Освоение принципа стилизации как метода художественно-композиционной организации формы. Выполнение стилизации природной формы (растение, животное)

11. Освоение методов формообразования графической структуры знаковых форм. Создание знака, овладение диапазоном внутренней активности средств композиции.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы предоставляются в виде графических композиций или пластических моделей, в зависимости от изучаемой темы.

Работы выполняются на формате 21 X 30, 15 X 15, материал: бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, цветная бумага, цветные карандаши.

Высота объемных композиций 20-25 см., материал: бумага, картон, цветная бумага.

Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях в виде просмотра графических заданий и их коллективного обсуждения.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Оценивается умение использовать полученные теоретические знания при выполнении заданий для самостоятельной работы; соблюдение требований оформления и сроков представления результатов самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам (которая считается выполненной, если практические занятия набрали балл выше 60,0), а также в подготовке к устному опросу.

При подготовке к экзамену, студенты в короткий срок прорабатывают содержание изученного материала по своему конспекту и, при необходимости, по рекомендованным учебникам. На каждый вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить

основные факты и положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам изученного материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

Для текущей аттестации при изучении дисциплины используются следующие оценочные средства:

- Собеседование (УО-1);
- Практическая работа (ПР-6)
- Тестирование (ПР-1)

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	1. Визуальное восприятие формы. Структура изобразительного пространства. Равновесие.	УК-1.6 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач	Знает принципы линейно-конструктивного построения формы; основные виды графических элементов и их формально-композиционные характеристики; художественно-выразительные средства линейной и тональной графики. Умеет выражать физические и пространственные характеристики предмета средствами графики; Владеет навыками рисунка и линейно-конструктивного построения пространственно-развитых объектов; методами построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами;	УО-1 Собеседование Вопросы №1-8	ПР-1 Тесты №1-7
				ПР-6 Практическая работа №1	Вопросы к зачету №1-9
				ПР-6 Практическая работа №2	-

2	Средства выражения в графике. Типы пластических форм. Средства выражения в пластике	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.	УО-1 Собеседование Вопросы №9-15	ПР-1 Тесты №11-23
				ПР-6 Практическая работа №3-4	Вопросы к зачету №10-22
				ПР-6 Практическая работа №5	
3	Законы композиции. Статика-динамика, симметрия-асимметрия, метр-ритм, контраст-нюанс, пропорции, масштаб.	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.	УО-1 Собеседование Вопросы №16-24	ПР-1 Тесты №24-37
				ПР-6 Практическая работа №6	-
				ПР-6 Практическая работа №7	-
4	Композиционные принципы. Образная выразительность в искусстве и дизайне. Организация многоэлементной композиции	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения	УО-1 Собеседование Вопросы №25-28	Вопросы к зачету №1-4
				ПР-6 Практическая работа №8-9	-
				ПР-6 Практическая работа №10	Зачет

		для решения поставленной задачи	графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.		
5	Виды композиции. Фронтальная композиция. Объемно-пространственная композиция. Глубинно-пространственная композиция.	УК-3.6 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды	Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы; Владеет навыками при работе в команде.	УО-1 Собеседование Вопросы №29-32	Вопросы к зачету №12-20
		УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели	Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами; Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта. Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;	ПР-6 Практическая работа № 11	-
				ПР-6 Практическая работа № 12	-
6	Построение композиций с	УК-3.6 Осуществляет	Знает приемы обмена информацией при проектировании	УО-1 Собеседование Вопросы №	Вопросы к зачету №21-30

использован ием выразительн ых возможност ей метра и ритма	обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды	визуальных форм Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы; Владеет навыками при работе в команде.	33-46			
			УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели	Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами; Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта. Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно- пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;	ПР-6 Практическая работа №13- 14	-
					ПР-6 Практическая работа № 15	зачет

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2017.

— 225 с. — ISBN 978-5-8291-2506-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>

2. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88321.html>

3. Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т. Ю. Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 36 с. — ISBN 978-5-8154-0382-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66372.html>

4. Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — ISBN 978-5-8154-0358-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

5. Цветоведение. Колористика в композиции: Учебное пособие / Никитина Н.; Под ред. Истратов А.Ю., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с.: ISBN 978-5-9765-3186-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/949755>

Дополнительная литература

(печатные и электронные издания)

1. Кузьмина , Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М.: МИПК, 2014. — 104 с. Режим доступа:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>

2. Пушкарева, Т.П. Математические особенности живописи и архитектуры [Электронный ресурс] : уч.-мет. пособие / Т.П. Пушкарева. - Красноярск: Сиб. федер.ун-т, 2014. – 92 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507389>
3. Колористика. Цветовая композиция. Практикум : учебно-методическое пособие / А. В. Пахомова, Н. В. Брызгов. Москва : Изд-во В. Шевчук , 2011. - 229 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:808431&theme=FEFU>
4. Исаев, А. А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс]: монография / А. А. Исаев, Д. А. Теплых. - 2-е изд., стереотип. - Магнитогорск:МаГУ, 2011. - 180 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410003>
5. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / Кимберли Элам. Санкт-Петербург : Питер , 2012. - 108 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:672223&theme=FEFU>
6. Графический дизайн. Принцип сетки / Кимберли Элам ; [пер. с англ. А. Литвинов]. Санкт-Петербург : Питер , 2014. - 119 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780474&theme=FEFU>
7. Объемно-пространственная композиция : учебник для вузов / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова [и др.] ; под ред. А. В. Степанова. Москва : Архитектура-С , 2014. - 255 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:808423&theme=FEFU>
8. Теоретические и методологические исследования в дизайне: избранные материалы / [сост. : О. И. Генисаретский, Е. М. Бизунова]. Переизд. Москва: Изд-во Школы культурной политики. - 2004. - 371 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:413873&theme=FEFU>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. www.kak.ru - Журнал [kAk).ru. Портал о дизайне.

2. www.artlebedev.ru/kovodstvo/Ководство. Студия Артемия Лебедева. Статьи Артемия Лебедева о графическом и промышленном дизайне, проектировании интерфейсов, типографике, семиотике и визуализации.

3. www.behance.net/Behance. Showcovers and creative works

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office. Номер лицензии Standard Enrollment 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC «Softline Trade». Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18.

ESET NOD32 Secure Enterprise. Контракт с ООО «Софтлайн Проекты» № ЭА-091-18 от 24.04.2018. Дата окончания 01.03.2019.

BLACKBOARD Learn. Сублицензионное соглашение BLACKBOARD с ООО «Отраслевые порталы» №2906/1 от 29.06.2012, постоянное (бессрочное) исключительное право на использование программного обеспечения. Заказ на покупку 032901.

Программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - <http://diss.rsl.ru/> ,
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - <http://elibrary.ru/defaultx.asp> ,
4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - <http://e.lanbook.com/> ,

5. Электронная библиотека "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/> ,
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - <http://www.iprbookshop.ru/> ,
7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - <https://bb.dvfu.ru/> ,
9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - <http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,
10. Доступ к расписанию https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/ ;
11. Доступ к рассылке писем <http://mail.dvfu.ru/>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют следующие виды учебной работы:

- аудиторная (лекционная и практическая);
- внеаудиторная (самостоятельная).

Дисциплина «Основы 3D моделирования» опирается на общие теоретико-методологические основы науки о цвете и играет определяющую роль подготовки студента как будущего профессионала. В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются разнообразные формы работ: чтение лекций, работа на лабораторных занятиях, работа с учебной литературой, выполнение лабораторных заданий, формулируемых преподавателем.

Лекционные занятия ориентированы на освещение основных тем в каждом разделе курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом

материале, заложить теоретические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов.

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и значимых аспектах цвета и призваны стимулировать выработку знаний, умений и навыков по данным темам.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий, согласно рабочей программы учебной дисциплины. Для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использоваться следующие методы:

- *для овладения знаниями*: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- *для закрепления и систематизации знаний*: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

- *для формирования умений*: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Дисциплина опирается на общие теоретико-методологические основы формальной композиции и играет определяющую роль подготовки студента как будущего дизайнера.

В процессе обучения студенты знакомятся с законами формальной композиции и принципами формообразования предметно-пространственной среды. В ходе освоения материалов программы учебного курса предлагаются разнообразные формы работ: вводная теоретическая часть перед каждой новой темой, активная занятость на лабораторных работах, работа с учебной и научной литературой, выполнение практических упражнений и творческих заданий, обозначенных преподавателем.

Лекционные занятия ориентированы на освещение основных тем в каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, заложить теоретические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов.

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и значимых аспектах цвета и призваны стимулировать выработку знаний, умений и навыков по данным темам. На лабораторных занятиях студенты выполняют ряд графических или объемных композиций на основе изученного теоретического материала, с соблюдением конкретных требований к характеру композиционных построений и технике исполнения.

Рекомендации по выполнению Практических работ:

Для выполнения практических работ рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон. Графические работы выполняются на бумаге А4. Высота объемных композиций составляет 20-25 см.

Практические занятия начинаются с изучения структуры плоского листа и поиска равновесия. Для решения этих задач необходимо исполнить несколько композиционных вариаций из 3-5 геометрических фигур (абстрактных форм) на отдельных листах. Предварительно фигуры вырезаются из цветной бумаги, при этом они должны отличаться по цвету, размеру, конфигурации. Техника аппликации, благодаря своей гибкости, помогает развить у студента пространственно-композиционное чувство при построении графических структур. Готовые работы предоставляются на бумаге формата 15x15 и А4.

Все элементы абстрактной композиции обладают специфическими формальными характеристиками, которые выражаются языком линейной и тоновой графики и представляют собой сумму композиционно-художественных средств. «Вес» объекта визуально можно увеличить за счет размера, силы цветового тона и расположения в активной зоне плоского листа. Техника исполнения способна наполнить абстрактную форму материальным и эмоционально-выразительным содержанием. Техника «заливки» придает форме гладкость, «сухая кисть» – шероховатость, четкие контуры – жесткость, размытые очертания – мягкость и т.д. Холодные светлые оттенки делают форму «тихой», а яркие теплые цвета придают форме «кричащий», вызывающий характер.

Одним из средств организации формы является симметрия. Зеркальная симметрия используется для построения плоскостных композиций, а осевая для организации объемной формы. В зеркальной симметрии элементы симметричны относительно центральной вертикали плоскости листа или центральной горизонтали плоскости листа. Это самый простой и наглядный пример равновесия. Такая композиция носит статичный характер. Для придания композиции динамики можно использовать дисимметрию, когда элементы правой и левой части незначительно отличаются по какому либо композиционному признаку. Для организации объемно-пространственной системы иногда используют винтовую симметрию.

Построение композиции на основе контраста или нюанса предполагает сочетание элементов, обладающих различными или схожими свойствами по одному или нескольким композиционным признакам. Элементы могут быть нюансны по форме и контрастны по цвету. Контраст используется для выражения динамики, эмоционального напряжения. Нюанс, основанный на сближенных отношениях, придает спокойное звучание композиционному строю произведения. Важное значение здесь играет цвет.

Организация композиции при помощи метра представляет собой простое повторение тождественных элементов. Метрическая композиция не имеет развития и носит несколько монотонный характер. Для «оживления» такой композиции рекомендуется использовать сложный метр, когда происходит незначительное изменение свойств элементов по какому-либо композиционному признаку (например, по цвету). Построение композиции на основе ритма задает ей динамику и развитие. Ритмический ряд предполагает непрерывное изменение свойств элементов и характера интервалов. Благодаря этому ритм может нарастать или убывать, учащаться или замедляться. В композиции ритм может проявляться явно и скрыто. В творческом задании рекомендуется использовать сочетания метра и ритма, где доминирует ритмическое построение.

Композиционная пара средств статика-динамика используется для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы. Эта степень оценивается чисто эмоционально и зависит от того впечатления, которое форма производит на зрителя. Визуально форма может восприниматься как статичная или динамичная, благодаря своим физическим и пространственным характеристикам. Например, квадрат, прямоугольник, куб, пирамида и т. д., оцениваются как стабильные, а ромб, трапеция как более динамичные.

Основные приемы для передачи статики в композиции:

Использование симметрии

Преобладание статичных элементов

Расположение элементов в строго вертикальном и горизонтальном направлениях

Организация элементов вокруг геометрического или оптического центра

Композиционный центр часто совпадает с геометрическим

Использование метра

Использование нюанса в цвете

Основные приемы для передачи динамики

Использование асимметрии

Преобладание динамичных элементов

Использование диагональных направлений

Организация элементов при помощи ритма

Применение контраста

Композиционный центр не совпадает с геометрическим.

Нужно предоставить 6 работ, демонстрирующие знания студентов законов формальной композиции. Первые 3 работы выражают статику, строятся на основе симметрии, нюанса и метра. Вторая тройка представляет собой динамичные композиции и включает в себя асимметрию, ритм, контраст.

Рекомендации по работе с литературой

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя. Однако теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. После изучения очередного параграфа, необходимо, выполнить несколько простых упражнений на данную тему из предложенных преподавателем или расположенным в электронном учебном курсе дисциплины, размещенном в BlackBoard.

Рекомендации по подготовке к зачёту

Готовиться к зачету необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, лабораторных работах и т.п. это и есть этапы подготовки студента к зачету. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знаний, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение его. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, методические пособия и различного рода руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала зачёта или экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько тестов из каждой темы.

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины «Основы композиции (пропедевтика)» предполагает:

9. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов.

10. Знакомство с учебной и специально литературой по изобразительному искусству и дизайну.

11. Посещение художественных выставок.

12. Самостоятельное ознакомление с произведениями современного графического искусства и дизайна.

13. Чтение научных монографий из списка литературы
14. Выполнение набросков, эскизов, графических заданий.
15. Подготовка к лабораторным занятиям.
16. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

В процессе самостоятельной работы студенты решают задачи, связанные с формированием целостного восприятия, пространственного мышления, образно-ассоциативного воображения. Навыков построения плоскостных и объемно-пространственных композиций, анализа формы объекта, ведения профессиональных дискуссий. Обязательным является развитие навыков работы с разноплановыми источниками, техниками, материалами, инструментами в области формальной композиции.

План-график самостоятельной работы:

1-3неделя - Построение композиций из простых геометрических фигур. Изучение структуры плоского листа, определение композиционного и оптического центра и поиск равновесия. Виды визуальных иллюзий.

4-6 неделя - Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики. Выражения физических характеристик предмета средствами графики. Абстрактное выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции. Законы построения цветовых гармоний.

7-9 неделя - Используя методы линейной и тоновой графики составить композицию из простых геометрических фигур с решением задач по сохранению и относительному разрушению плоскости или объема. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формо-моделирующие свойства цвета и черно-белой графики.

10-11 неделя - Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы, (плоскостная форма), композиция из линейных, плоскостных и монолитных форм.

12-14 неделя - Изучение типов симметрии и способы построения композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, антисимметрии и т.д) Симметрия в природе, искусстве и дизайне. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.

15-16 неделя - Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне. Построение композиции на основе контраста и нюанса

17-18 неделя - Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах. выполнить композиции с использованием простого метра. сложного метра.

Работа с литературными источниками

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы по теории дизайна и композиции, научно-популярные статьи по проблемам формообразования в дизайне, графические работы практиков дизайна. Результаты работы с текстами и изображениями обсуждаются на практических занятиях, посвященных соответствующим по проблематике вопросам дизайна. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях при разборе графических заданий и их коллективного обсуждения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан обратиться к списку литературы, представленной в программе дисциплины. При устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий необходимо аргументировано объяснять путь их решения и учиться навыкам ведения

профессиональных дискуссий, оперируя различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.

Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку, если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, первоисточников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным показателем подготовленности студента по предмету.

Работая над литературой, важно помнить, что указанные в программе наименования работ не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Теоретические вопросы для самостоятельного изучения:

1. Структура плоского листа, определение композиционного и оптического центра и поиск равновесия.
2. Виды оптических иллюзий.
3. Абстрактное выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции.
4. Выражения физических характеристик предмета средствами графики.
5. Законы построения цветовых гармоний.

6. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.

7. Симметрия в природе, искусстве и дизайне.

8. Контраст как мощное средство усиления выразительности в рекламе, изобразительном искусстве и дизайне.

9. Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах.

10. Принципы композиционно-художественного формообразования.

11. Композиционные характеристики объемно-пространственной формы.

12. Особенности построения глубинно-пространственной композиции.

13. Применение принципа стилизации в дизайне.

14. Методика формирования образной структуры знака в дизайне.

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной темы со знакомством с существующими пластическими решениями по разрабатываемой проблеме, последующими ссылками на эти работы, умением доказательно аргументировать выбор цветового и композиционного решения творческого задания, методом поиска и исполнения различных вариантов решения творческого задания для доказательства многовариантности решения творческих задач

Для успешного выполнения Практического занятия студенту рекомендуется перед подготовкой к выполнению работы:

- узнать тематику Практического занятия
- проработать учебную и дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы)
- во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения при подготовке.

Для выполнения Практического занятия рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее. Для исполнения объемных композиций используются плотная бумага (ватман) и картон. Графические работы выполняются на бумаге А4. Высота объемных композиций составляет 20-25 см.

При выполнении *заданий* необходимо учитывать следующие рекомендации:

Практические занятия начинаются с изучения структуры плоского листа и поиска равновесия. Для решения этих задач необходимо исполнить несколько композиционных вариаций из 3-5 геометрических фигур (абстрактных форм) на отдельных листах. Предварительно фигуры вырезаются из цветной бумаги, при этом они должны отличаться по цвету, размеру, конфигурации. Техника аппликации, благодаря своей гибкости, помогает развить у студента пространственно-композиционное чувство при построении графических структур. Готовые работы предоставляются на бумаге формата 15x15 и А4.

Все элементы абстрактной композиции обладают специфическими формальными характеристиками, которые выражаются языком линейной и тоновой графики и представляют собой сумму композиционно-художественных средств. «Вес» объекта визуально можно увеличить за счет размера, силы цветового тона и расположения в активной зоне плоского листа. Техника исполнения способна наполнить абстрактную форму материальным и эмоционально-выразительным содержанием. Техника «заливки» придает форме гладкость, «сухая кисть» – шероховатость, четкие контуры – жесткость, размытые очертания – мягкость и т.д. Холодные светлые оттенки делают форму «тихой», а яркие теплые цвета придают форме «кричащий», вызывающий характер.

Композиционная пара средств статика-динамика используется для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы.

Эта степень оценивается чисто эмоционально и зависит от того впечатления, которое форма производит на зрителя. Визуально форма может восприниматься как статичная или динамичная, благодаря своим физическим и пространственным характеристикам. Например, квадрат, прямоугольник, куб, пирамида и т. д, оцениваются как стабильные, а ромб, трапеция как более динамичные.

Основные приемы для передачи статики в композиции:

Использование симметрии

Преобладание статичных элементов

Расположение элементов в строго вертикальном и горизонтальном направлениях

Организация элементов вокруг геометрического или оптического центра

Композиционный центр часто совпадает с геометрическим

Использование метра

Использование нюанса в цвете

Основные приемы для передачи динамики

Использование асимметрии

Преобладание динамичных элементов

Использование диагональных направлений

Организация элементов при помощи ритма

Применение контраста

Композиционный центр не совпадает с геометрическим.

Нужно предоставить 6 работ, демонстрирующие знания студентов законов формальной композиции. Первые 3 работы выражают статику, строятся на основе симметрии, нюанса и метра. Вторая тройка представляет собой динамичные композиции и включает в себя асимметрию, ритм, контраст.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий:

1. Линейно-графическая композиция. Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики.

2. Тональная разработка графической формы с включением разнообразных графических техник и приемов.

3. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формо моделирующие свойства цвета и черно-белой графики.

4. Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы.

5. Выполнить ряд графических композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, симметрии поворота), дисимметрии, антисимметрии.

6. Сближенные и отдаленные отношения свойств элементов композиции. Выполнить композицию, элементы которой контрастны по цвету и нюансны по другим формальным признакам

7. Организация формы на основе ритма и метра

8. Выполнение графических работ, используя статику-динамику для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы.

9. Композиционная доминанта. Построение целостной структуры, основанной на соподчинении элементов композиции и выделении главного и второстепенного, приобретение навыков работы с многоэлементной композицией.

10. Освоение принципа стилизации как метода художественно-композиционной организации формы. Выполнение стилизации природной формы (растение, животное)

11. Освоение методов формообразования графической структуры знаковых форм. Создание знака, овладение диапазоном внутренней активности средств композиции.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы предоставляются в виде графических композиций или пластических моделей, в зависимости от изучаемой темы.

Работы выполняются на формате 21 X 30, 15 X 15, материал: бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, цветная бумага, цветные карандаши.

Высота объемных композиций 20-25 см., материал: бумага, картон, цветная бумага.

Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях в виде просмотра графических заданий и их коллективного обсуждения.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Оценивается умение использовать полученные теоретические знания при выполнении заданий для самостоятельной работы; соблюдение требований оформления и сроков представления результатов самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным работам (которая считается выполненной, если практические занятия набрали балл выше 60,0), а также в подготовке к устному опросу.

При подготовке к экзамену, студенты в короткий срок прорабатывают содержание изученного материала по своему конспекту и, при необходимости, по рекомендованным учебникам. На каждый вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить основные факты и положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам изученного материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование оборудованных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования
Учебная лекционная аудитория	Учебная и проектная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, проектирования и выполнения самостоятельной работы Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью Проектные столы, стулья на 15 чел. ноутбук; ИБП – 1 шт; Плазменная панель Samsung Plasma Display, Model PS42A410C1 Доска аудиторная
Читальные залы Научной библиотеки ДВФУ с открытым доступом к фонду (корпус А - уровень 10)	Моноблок HP ProOne 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, GigEth, Wi-Fi, BT, usb kbd/mse, Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit), 1-1-1 Wty Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения плоскочечатных текстов, сканирующими и читающими машинами видео-увеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками.

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Паспорт фонда оценочных средств

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
--	--

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
<p>УК-1.6 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач</p>	<p>Знает принципы линейно-конструктивного построения формы; основные виды графических элементов и их формально-композиционные характеристики; художественно-выразительные средства линейной и тональной графики.</p>
	<p>Умеет выражать физические и пространственные характеристики предмета средствами графики;</p>
	<p>Владеет навыками рисунка и линейно-конструктивного построения пространственно-развитых объектов;</p>
<p>УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи</p>	<p>Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветосприятия и составления колористических композиций.</p>
	<p>Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций.</p>
	<p>Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.</p>
<p>УК-3.6 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды</p>	<p>Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм</p>
	<p>Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы;</p>
	<p>Владеет навыками при работе в команде.</p>
<p>УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели</p>	<p>Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами;</p>
	<p>Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта.</p>
	<p>Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;</p>

Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора компетенции	Дескрипторы и соответствующие оценочные средства
<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.6 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач</p>	<p>Знает принципы линейно-конструктивного построения формы; основные виды графических элементов и их формально-композиционные характеристики; художественно-выразительные средства линейной и тональной графики. Умеет выражать физические и пространственные характеристики предмета средствами графики; Владеет навыками рисунка и линейно-конструктивного построения пространственно-развитых объектов; методами построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами;</p>
	<p>УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи</p>	<p>Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.</p>
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>УК-3.6 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды</p>	<p>Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы; Владеет навыками при работе в команде.</p>
	<p>УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели</p>	<p>Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами; Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта. Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;</p>

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Перечень оценочных средств по дисциплине

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	1. Визуальное восприятие формы. Структура изобразительного пространства. Равновесие.	УК-1.6 Выявляет проблему, осуществляет поиск информации, в том числе и междисциплинарного характера, интерпретирует ее для решения поставленных задач	Знает принципы линейно-конструктивного построения формы; основные виды графических элементов и их формально-композиционные характеристики; художественно-выразительные средства линейной и тональной графики. Умеет выражать физические и пространственные характеристики предмета средствами графики; Владеет навыками рисунка и линейно-конструктивного построения пространственно-развитых объектов; методами построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами;	УО-1 Собеседование Вопросы №1-8	ПР-1 Тесты №1-7
				ПР-6 Практическая работа №1	Вопросы к зачету №1-9
				ПР-6 Практическая работа №2	-
2	Средства выражения в графике. Типы пластических форм. Средства выражения в пластике	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций.	УО-1 Собеседование Вопросы №9-15	ПР-1 Тесты №11-23
				ПР-6 Практическая работа №3-4	Вопросы к зачету №10-22
				ПР-6 Практическая работа №5	

		поставленной задачи	Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.		
3	Законы композиции. Статика-динамика, симметрия-асимметрия, метр-ритм, контраст-нюанс, пропорции, масштаб.	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.	УО-1 Собеседование Вопросы №16-24	ПР-1 Тесты №24-37
				ПР-6 Практическая работа №6	-
				ПР-6 Практическая работа №7	-
4	Композиционные принципы. Образная выразительность в искусстве и дизайне. Организация многоэлементной композиции	УК-1.7 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, в том числе и междисциплинарного характера, требуемую для решения поставленной задачи	Знает принципы графического представления информации на различных объектах-носителях, основы цветовосприятия и составления колористических композиций. Умеет вариативно осуществлять подход к выбору материала и техники исполнения графических композиций. Владеет навыками создания композиционного наброска в карандаше и разработки основной композиционной идеи для последующего воплощения ее в материале.	УО-1 Собеседование Вопросы №25-28	Вопросы к зачету №1-4
				ПР-6 Практическая работа №8-9	-
				ПР-6 Практическая работа №10	Зачет
5	Виды композиции. Фронтальная композиция.	УК-3.6 Осуществляет обмен информацией,	Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм Умеет применять	УО-1 Собеседование Вопросы №29-32	Вопросы к зачету №12-20

	Объемно-пространственная композиция. Глубинно-пространственная композиция.	знаниями и опытом с членами команды УК-3.7 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели	теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы; Владеет навыками при работе в команде. Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики; принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами; Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта. Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;	ПР-6 Практическая работа № 11 ПР-6 Практическая работа № 12	- -
6	Построение композиций с использованием выразительных возможностей метра и ритма	УК-3.6 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды УК-3.7	Знает приемы обмена информацией при проектировании визуальных форм Умеет применять теоретические знания основ композиции и колористики для создания образно-выразительной художественной формы; Владеет навыками при работе в команде. Знает методы построения композиций, с использованием линейной и тоновой графики;	УО-1 Собеседование Вопросы № 33-46 ПР-6 Практическая работа №13-14 ПР-6 Практическая работа № 15	Вопросы к зачету №21-30 - зачет

		Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели	принципами работы с линией, пятном, графическими текстурами; Умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов организации проектного материала при выполнении дизайн-проекта. Владеет концептуальным творческим подходом к формированию объектов предметно-пространственной среды, навыками создания колористических композиций, приёмами объёмного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;		
--	--	---	---	--	--

УО-1 – собеседование Пр-1 Тестирование; ПР -6 Практическая работа

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Текущая аттестация студентов

Промежуточная аттестация студентов.

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Теория и практика композиции визуальных систем» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

По вышеуказанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета.

Зачет предусматривает проверку теоретической и практической подготовленности студентов, с использованием устного опроса в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов и просмотра творческих

заданий.

Вопросы к зачету

1. Принципы композиционного формообразования в растительном и животном мире.

2. Социальные и культурные аспекты, влияющие на восприятие визуального образа.

3. Виды визуальных иллюзий.

4. Скрытая структура плоского листа.

5. Композиционный центр и его отличие от оптического центра.

6. Выражения физических характеристик предмета средствами графики.

7. Способы выражение эмоциональных переживаний в ассоциативной композиции.

8. Физические и композиционные характеристики графической формы.

9. Законы построения цветовых гармоний.

10. Пространственные планы в колористической композиции

11. Композиционно-пространственные характеристики пластической формы.

12. Фактура и текстура.

13. Симметрия в природе, искусстве и дизайне.

14. Виды симметрии.

15. Признаки построения раппортных композиций.

16. Примеры проявления метра и ритма в природе и искусственных системах.

17. Тожество, нюанс, контраст.

18. Сумма композиционных средств для выражения статики или динамики произведения.

19. Виды пропорций.

20. Пропорциональный модуль и модульная сетка

21. Золотое сечение.

22. Соразмерность в масштабе и характер членения формы.

Критерии оценки творческих работ на зачете:

Студент получает зачет, если:

1. присутствовал на практических занятиях и выполнил все задания по композиции;
2. своевременно выполнял упражнения развивающие навыки и умения в работе с графическими и пластическими материалами.
3. сумел реализовать художественный замысел с учетом формообразующих свойств материалов;
4. грамотно использовал принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции;
5. выбор пластического решения макета обоснован целесообразностью;
6. самостоятельно определил приемы исполнения изображения;
7. выбранные приемы соответствуют выполняемой конструкции;
8. самостоятельно осуществлен отбор технических и композиционных средств;
9. грамотно использовал формообразующие свойства цвета в плоскостных и объемно пространственных формах;
10. продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
11. владение инструментами и навыками отражено в качестве исполнения макетов;

Студент не получает зачет, если:

1. присутствовал не на всех практических занятиях или не присутствовал вовсе и не выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
2. не выполнял упражнения на развитие профессиональных навыков;
3. не учел формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла;

4. продемонстрировал неспособность применять законы композиции в изобразительной практике;
12. нецелесообразен выбор пластических средств;
13. выбранные приемы не соответствуют выполняемой конструкции;
14. не обоснован выбор технических и композиционных средств;
15. не продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Теория и практика композиции визуальных систем» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Теория и практика композиции визуальных систем» проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

результаты самостоятельной работы.

В процессе преподавания дисциплины «Теория и практика композиции визуальных систем» используются следующие оценочные средства:

Устный опрос (УО):

Собеседование (ОУ-1)

Тестовые задания (ПР-1)

Лабораторные работы (ПР-6)

Процесс художественного формообразования складывается из ряда последовательно решаемых композиционных задач с учетом идейных, художественно-образных и конструкторских решений.

Тестовые задания (ПР-1)

1. Что является композиционным центром произведения:

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь

б) точка пересечения диагональных линий прямоугольной плоскости

в) линия, которая делит плоскость на две равные части

2. Что позволяет достигнуть синтеза искусств?

а) общие композиционные принципы

б) современные технологии

с) симметрия и ритм

3. Какие формы быстрее считываются при визуальном восприятии

а) объемные

б) простые

в) крупные

4. Физический закон, влияющий на восприятие

а) закон сохранения энергии;

в) закон всемирного тяготения;

с) закон Архимеда

5. Оптический центр композиции находится

а) выше геометрического центра;

в) ниже геометрического центра;

с) совпадает с геометрическим центром;

6. Какая геометрическая форма выглядит наиболее стабильной

а) круглая;

в) квадратная;

с) треугольная;

7. наиболее сильный цветовой контраст:

а) контраст желтого и черного

в) контраст белого и черного

с) контраст синего и желтого.

8. симметрия пятого порядка характерна только для:

а) неживой природы

в) живой природы

с) искусственных систем

9. Частичное нарушение симметрии.

а) асимметрия

в) антисимметрия

с) дисимметрия

10. Какая симметрия вызывает ощущение движения.

а) осевая

в) винтовая

с) зеркальная

11. Какой цвет не является основным?

а) красный

в) синий

с) зеленый

12. В формальной композиции используются.

- а) абстрактные формы
- в) стилизованные формы
- с) реалистические формы

13. Какой цвет наиболее «экстравертный»?

- а) красный
- в) фиолетовый
- с) желтый

14. Какая пара представляет дополнительные цвета?

- а) зеленый + синий
- в) оранжевый + красный
- с) желтый + фиолетовый

15. Чередование подобных элементов с небольшим изменением цвета - это.

- а) метр
- в) ритм
- с) сложный метр

16. Увеличение интервалов между элементами ритмического ряда слева направо – это:

- а) учащение ритма
- в) замедление ритма
- с) нарастание ритма

17. Что указывает на степень сходства между частями произведения?

- a) нюанс
- в) контраст
- с) тождество

18. В композиции модулем может стать:

- a) только отрезок определённой величины
- в) только геометрическая фигура
- с) любой элемент композиции

19. Масштаб представляет:

- a) абсолютную величину формы
- в) относительную величину
- с) воображаемую величину

20. Особый вид формообразования на основе разного сочетания одних и тех же элементов:

- a) трансформация
- в) комбинаторика
- с) стилизация

21. Какой принцип формообразования означает соответствие формы конструкции:

- a) рациональности
- в) органичности
- с) тектоничности

22. Форма, указывающая направление, протяженность, движение:

- a) пятно
- в) линия

с) треугольник

23. Внутреннее строение формы в композиции - это:

- а) структура
- в) конструкция
- с) каркас

24. Сколько объектов одновременно может воспринимать человек?

- а) не более 5
- в) не более 12
- с) не более 7

25. Композиционный принцип, определяющий способность формы к развитию:

- а) образность
- в) органичность
- с) гибкость

26. Сумма трёх исходных цветов, составляющих белый

(ахроматический цвет):

- а) – жёлтый, синий, зелёный
- б) - красный, жёлтый, зелёный
- в) – чёрный, синий, зелёный
- г) – красный, жёлтый, синий
- д) - синий, жёлтый, оранжевый

27. Закономерное чередование элементов во времени и пространстве:

- а) - ритм
- б) - масштаб
- в) - масса

г) - динамика

д) – статика.

28. Резкое различие, противопоставление по всем формальным признакам

объективных свойств у форм:

а) - контраст

б) - нюанс

в) - ритм

г) - полярность

д) – тождество

29. Понятие противоположное симметрии:

а) - асимметрия

б) - дисимметрия

в) - симметрия

г) - антисимметрия

30. Симметрия с полярными (противоположными) или контрастными свойствами:

а) - дисимметрия

б) - антисимметрия

в) - асимметрия

г) - симметрия

д) – контраст

31. Нюансное отклонение от симметрии:

а) - асимметрия

б) - антисимметрия

в) - дисимметрия

г) - симметрия

д) – контраст

32. Метрические ряды сообщают системе организованных элементов (форме):

а) – динамичность

б) – статичность

в) – тектоничность

г) – функциональность

д) - эстетичность.

33. Выделение одного элемента композиции и перенос внимания на него:

а) – макет

б) – эскиз

в) – акцент

г) - динамичность

д) - статичность

34. Один из способов передачи динамики:

а) – метр

б) – зеркальная симметрия

в) – тождество

г) – контраст

д) – нюанс

35. Плоскостной называется форма, имеющая:

а) – развитие по одной координате

б) – развитие по двум основным координатам с подчинённой третьей

в) – развитие по трём координатам

г) – сферическую поверхность

д) – сложную поверхность

36. Тектоника:

а) – художественное выражение закономерности строения конструктивной системы

б) – господствующий основной элемент композиции

в) – архитектурная форма

37. Чем является концептуальная композиция?

а) Визуальным выражением литературного сюжета

б) Композицией абстрактных форм

в) Визуальным выражением абстрактных идей

Критерии оценки теста (ПР-1)

✓ 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.

✓ 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример из практики дизайна, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание принципов композиционной организации предметно-пространственной среды.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Теория и практика композиции визуальных систем» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Теория и практика композиции визуальных систем» проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Вопросы для собеседования (УО-1).

Тема №1. Какие части чистого листа относятся к зонам активного восприятия?

Тема №2. Почему в изобразительном искусстве композицией часто называют этюд, выполненный с натуры, картину или скульптурную группу?

Тема №3. Какие наиболее характерные и часто встречающиеся композиционные закономерности существуют в природе?

Тема №4. Как основные физические законы проявляются в формообразовании органической и неорганической материи и как эти законы влияют на человеческую деятельность?

Тема №5. Почему при восприятии происходит «упрощение» воспринимаемой формы?

Тема №6. На какие законы объективной реальности окружающего мира опираются принципы композиционного формообразования?

Тема №7. Что такое композиционный центр в сюжетной/абстрактной композиции?

Тема №8. Какова роль оптического центра в композиции?

Тема №9. Перечислите основные виды графики. Что влияет на характер линейно-графической формы?

Тема №10. Способы графического выражения физических характеристик материальной формы.

Тема №11. Охарактеризуйте художественно-композиционные свойства пятна.

Тема №12. Что такое хроматические и ахроматические цвета?

Тема №13. Перечислите условия построения цветовых гармоний.

Тема №14. Пространственные планы в колористической композиции, Роль цветовой и тональной насыщенности в передаче пространства.

Тема №15. Перечислить основные типы пластической формы

Тема №16. Перечислить основные приемы для передачи статики /динамики в композиции.

Тема №17. Какие виды симметрии существуют в природе?

Тема №18. Приведите примеры нюансных сочетаний элементов композиции.

Тема №19. Признаки построения раппортных композиций.

Тема №20. В каких случаях уместно использовать контраст?

Тема №21. Перечислите основные виды ритмических рядов.

Тема №22. Приведите примеры рациональных и иррациональных пропорций.

Тема №23. Что такое пропорциональный модуль? Приведите примеры использования модульной сетки в организации различных композиционных систем.

Тема №24. Какую величину выражает масштаб, и чем он отличается от размера формы. Приведите примеры использования крупного и мелкого масштаба в композиции.

Тема №25. Принцип структурности в композиции. Какова цель структурного формообразования?

Тема №26. Проявление принципа гибкости на примере формообразования в дизайне.

Тема №27. Выражение объективного и субъективного содержания в образном строе произведения.

Тема №28. Приемы организации многоэлементной композиции. Что такое композиционная доминанта?

Тема №29. Основные характеристики фронтальной композиции (пространственные характеристики, формат, взаимодействие со средой и т.д.). Почему рельеф относится к фронтальной композиции?

Тема №30. Основные характеристики объемно-пространственной композиции.

Тема №31. Какие признаки указывают на степень открытости композиционной формы.

Тема №32. Роль планировки в построении глубинно-пространственной композиции.

Тема №33. Отличительные особенности стиля и манеры в изобразительном искусстве. Стилизация как средство художественной выразительности.

Тема №34. Какие типы изображения относятся к иконическому знаку?

Тема №35. В каких случаях вариативность и дублирование образа является средством выразительности?

Тема №36. Приведите примеры использования визуальных тропов в искусстве и дизайне.

Тема №37. В чем отличие арт-дизайна от искусства?

Тема №38. Перечислите черты концептуальной композиции

Тема №39. Какие черты концептуального искусства применимы к современному дизайну?

Тема №40. Какими характеристиками обладает художественный образ

Тема №41. Почему композиция на основе художественного образа соответствует иконическому знаку?

Тема №42. Многозначность и отсутствие фиксированного смысла в концептуальной композиции.

Тема №43. Когда появилось концептуальное искусство?

Тема №44. Почему формальная композиция соответствует знаку-индексу?

Тема №45. Почему произведение искусства не является визуальной коммуникацией?

Тема №46. Назовите требования к созданию простых знаков в графическом дизайне.

Критерии оценки собеседования (ОУ-1)

✓ 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение

терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры современных проблем дизайна и искусства.

✓ 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример из практики дизайна, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов формообразования в дизайне, законов формальной композиции отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики процессов композиционной организации предметно-пространственной среды.

Темы практических работ (ПР-6):

1. Линейно-графическая композиция. Выполнить образцы графического заполнения плоскости с выявлением выразительного характера различных форм точечно-линейной графики.
2. Тональная разработка графической формы с включением разнообразных графических техник и приемов.
3. Преобразование поверхности объёмной формы (деформация, создание дополнительной глубины и т.п.), используя формо-моделирующие свойства цвета и черно-белой графики.
4. Выполнить ряд пластических этюдов с разработкой рельефной поверхности формы.
5. Выполнить ряд графических композиций на основе симметрии (зеркальной, винтовой, симметрии поворота), дисимметрии, антисимметрии.
6. Сближенные и отдаленные отношения свойств элементов композиции. Выполнить композицию, элементы которой контрастны по цвету и нюансы по другим формальным признакам
7. Организация формы на основе ритма и метра
8. Выполнение графических работ, используя статику-динамику для выражения степени стабильности или подвижности композиционной формы.
9. Композиционная доминанта. Построение целостной структуры, основанной на соподчинении элементов композиции и выделении главного и второстепенного, приобретение навыков работы с многоэлементной композицией.
10. Освоение принципа стилизации как метода художественно-композиционной организации формы. Выполнение стилизации природной формы (растение, животное)
11. Объемная композиция с ярко-выраженным художественно-образным содержанием.

Критерии оценки практических работ:

✓ **100-86** - баллов - Грамотно использованы принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено в соответствии с поставленной целью и задачами графической работы.

Отсутствуют ошибки в представляемой информации.

✓ **85-76** - баллов использованы основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции. Колористическое решение выполнено в соответствии с учетом задач графической работы.

Не более 2 ошибок в представляемой информации.

✓ **75-61** балл – Основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции использованы с ошибками.

Колористическое решение выполнено с заметными ошибками в цветовых отношениях.

3-4 ошибки в представляемой информации.

✓ **60-50** баллов - Не усвоены основные принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты и композиции.

Колористическое решение выполнено с ошибками в цветовых отношениях.

Больше 4 ошибок в представляемой информации.