Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 04.10.2023 10:54:35
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ/

Утверждаю
Директор
Института графики и искусства книги
имени В.А. Фаворского
_____ С.Ю.Биричев
«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория композиции

Направление подготовки
54.05.03 Графика

Специализация: **Художник-график (оформление печатной продукции)**

Квалификация (степень) выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва 2021 г.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины «Теория композиции» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2021 году в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», , утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020г. №1013.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» специализация №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2021.

Цели освоения дисциплины

К **основным целям** освоения дисциплины «Теория композиции» следует отнести формирование:

- знаний в области теории композиции;
- умения ориентироваться в проблематике современной теории композиции;
- навыков анализа актуальных проблем теории композиции.

Основной задачей освоения дисциплины «Теория композиции» является формирование у обучающихся знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности художника-графика в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

1. Место дисциплины в структуре ОП специалитета

Дисциплина «Теория композиции» относится к числу учебных дисциплин профиля базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета направления 54.05.03 Графика по профилю: специализация №4 «Художник-график (оформление печатной продукции)».

Дисциплина «Теория композиции» взаимосвязана со следующими дисциплинами ОП:

- в базовой части Блока 1: Живопись, Основы психологии творческого процесса, Перспектива, Рисунок, Эстетика;
- в вариативной части (дисциплины по выбору студента) Блока 1: Теория графического дизайна.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	***Знать:*** – основные положения теории композиции изобразительного искусства ***Уметь:*** – выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; – применять на практике знания в области теории композиции; – проявлять креативность композиционного мышления ***Владеть:*** – представлением об актуальных тенденциях развития теории композиции; – выразительными средствами изобразительного искусства
ОПК-4	Способность работать с научной литературой, собирать, анализировать и информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, участвовать в научно практических конференциях, готовить доклады и сообщения, защищать авторский художественный проект.	***Знать:*** - принципы работы с научной литературой, сбора, обработки, анализа информации из различных источников с использованием современных средств и технологий. ***Уметь:*** - применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала; ***Владеть:*** - навыками теоретического обоснования и практического использования основных положений теории композиции изобразительного искусства

3. Структура и содержание дисциплины

			Трудоемкость дисциплины в часах	

Форма обучения	курс	семестр	Всего час./зач. ед.	Аудиторных часов (контактная работа)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Контроль (промежуточная аттестация)	Форма итогового контроля
Очная	4,5	8,9, 10	288/8	126	90	36		162		
	4	8	90\2,5	36	30	6		54		Зач
	5	9	108\3	54	30	24		54		Зач
	5	10	90\2,5	36	30	6		54		Зач

Структура и содержание дисциплины «Теория композиции»
по направлению 54.05.03 «Графика»
(специалитет)

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1	Понятие художественного произведения	8	23-40	30	6		54								+
2	Структура художественного произведения	9	1-18	30	24		54								+
3	Композиция как взаимодействие формы и содержания	10	23-40	30	6		154								+

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание темы (раздела)
1	Понятие художественного произведения	1. Художественное произведение как художественное высказывание о действительности. 1.1. Типы взаимодействия с действительностью: видение обыденное, утилитарно-целевое, эстетическое. 1.2. Субъективность восприятия физического мира (пространства и времени). Мировоззрение. 1.3. Изображение как слово. Четыре компонента любого высказывания (семантический четырёхугольник Дж. Лайонза). 2. Цели высказывания художественного произведения в изобразительном искусстве и дизайне (что, зачем, как). Единство и различие, исходящее из общих функций искусства (эстетическая, коммуникативная, познавательно-оценочная, утилитарная, воспитательная).
2	Структура художественного произведения	1. Форма и содержание – основные компоненты художественного произведения. Различные определения этих понятий. Схема С.Т.Махлиной. 2. Основные художественные парадигмы (основные типы отношений формы и содержания, или основные типы художественных высказываний): а) классическая (парадигма изобразительности); б) модернистская (парадигма функции); в) постмодернистская (парадигма «автовысказывания», или высказывания произведения о самом себе); г) метамодернистская (парадигма высказывания о внехудожественных смыслах, или другой, чем само произведение, реальности).
3	Композиция как взаимодействие формы и содержания	1. Композиция в статичных видах изобразительного искусства (композиция «замкнутых» художественных произведений (классическая картина и т.п.)). 1.1. Понятия художественной формы и художественного содержания. 1.1.1. Появление понятия художественной формы. 1.1.1.1. Появление теории композиции как науки. Композиция как способ изображения физической реальности (первый исток теории композиции – в фигуративном изобразительном искусстве). 1.1.1.2. Форма как пространственно-временное явление, подобное способу существования физической реальности. «Предмет» и «пространство» – базовые категории структуры формы. 1.1.1.3. Форма как изображаемое художником предметно-пространственное и временное явление, рассказывающее о физической реальности (А.Гильдебранд). Понятие изображённого и изображаемого. Условность как различие между ними и первое средство художественного языка. Внешние признаки условности. О композиции в фигуративном изобразительном искусстве (Н.Н.Волков). *1.1.1.3.1. Изображённое и изображаемое пространство. Типы изобразительных решений и их роль как характеристики изображаемой реальности. Перспектива как символическая форма (Э.Панофский).* *1.1.1.3.2. Изображённое и изображаемое время. Г.Лессинг о времени.* 1.1.1.4. Внешняя форма как самостоятельный мир (второй исток теории композиции – в нефигуративном искусстве). *1.1.1.4.1. Появление понятия о внешней форме как способе изображения нарисованного предметного мира (как, или изображение изображённого*

		[мира]/«форма-о-форме»/внешняя форма) в отличие от самого нарисованного предметного мира (что, или изображённое [изображённый мир]/форма предметов, или внешнее содержание). Импрессионизм как исток. *1.1.1.4.2. Компоненты внешней формы («объект» – пятно; «мир» – абстрактное пространство: пространство поверхности + мнимая глубина). Реализация базовой структуры формы в сфере внешней формы. Понятие пластики.* *1.1.1.4.3. Средства создания динамики, или времени внешней формы:* *а) отношения между компонентами внешней формы, включая само поле изображения как максимального «объекта» (степень соседства «объектов», пропорции);* *б) цвет (влияние характеристик цвета (оттенок, насыщенность, яркость) на построение «мира»);* *в) материал (влияние характеристик материала на построение «мира»).* 1.1.2. Свойства визуального восприятия (Р.Арнхейм). 1.1.3. Свойства композиции как системы всех компонентов формы. Целостность. 1.1.4. Понятие художественного содержания. Структура художественного содержания: а) содержание внешней формы; б) содержание изображённого мира, сюжета (внутренняя форма, или внешнее содержание); в) внутреннее содержание («литературное» содержание и содержание, связанное с иными целями художественного произведения, например, суть навигационного аппарата в книге). 1.2. Условность как основное средство связи компонентов художественной формы и художественного содержания. Функции условности: (а) пластическая; (б) предметная; (в) выразительно-знаковая. 1.3. Понятие стиля. Стиль как воплощение уникального «послания» художественного произведения («новизны» по Е.А.Кибрику). 2. Композиция в динамических видах изобразительного искусства (композиция «открытых» художественных произведений (книга, кинетический дизайн)). 2.1. Теория композиции книги. Проблема выражения одного художественного произведения (литературного произведения) через другое (оформленную книгу). 2.1.1. Теория композиции книги В.А.Фаворского. Пространство и время в книге (типы пространств и типы времени: физическое пространство книжного блока, рубрикационное пространство, иллюстративное пространство и др.; объективное и субъективное время чтения, литературное время). Учёт функций книги. 2.1.2. Теория иллюстрации. Вопрос композиционного взаимодействия иллюстративного цикла и пространственно-временной структуры книги. 2.1.3. В.Н.Ляхов: продолжение и адаптация идей В.А.Фаворского в сфере дизайна печатной продукции. 2.2. Теория композиции кинетического художественного произведения (электронной книги, веб-сайта). 2.2.1. Пространственно-временная структура книги как предпосылка появления физического времени в кинетическом художественном произведении. 2.2.2. Влияние физического времени на композицию кинетического художественного произведения. 2.2.3. История развития веб-дизайна.

4. Образовательные технологии

Методика преподавания дисциплины «Теория композиции» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых и индивидуальных аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- лекции с использованием презентаций;
- семинары и практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области теории композиции, выполняются и обсуждаются комплексные учебные задания (КУЗ), а также проводится заслушивание и обсуждение докладов;
- консультации преподавателя;
- самостоятельная работа, закрепляющая знания, умения и навыки, полученные в ходе лекций, семинаров и практических занятий;
- итоговый контроль в форме зачета.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Оценочными средствами освоения дисциплины и текущего контроля успеваемости являются устный доклад и КУЗ (комплексное учебное задание).

Устный доклад – средство, позволяющее оценить умение обучающегося самостоятельно систематизировать и анализировать материал, излагать суть поставленной проблемы.

Комплексное учебное задание (КУЗ) – средство, позволяющее развить у обучающихся способность применять на практике полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки.

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Задание (форма отчета)
1	Понятие художественного произведения	КУЗ, вопросы к зачету
2	Структура художественного произведения	устный доклад, КУЗ, вопросы к зачету
3	Композиция как взаимодействие формы и содержания	устный доклад, КУЗ, вопросы к зачету

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Теория композиции» формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления
ОПК-4	Способность работать с научной литературой, собирать, анализировать и информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, участвовать в научно практических конференциях, готовить доклады и сообщения, защищать авторский художественный проект.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

5.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория композиции».

Показатель	Критерии оценивания			
	неудовлетворительно	**удовлетвори-тельно**	**хорошо**	**отлично**
ОПК-1 – способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления				
Знать: основные положения теории	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие	Обучающийся демонстрирует неполное наличие	Обучающийся демонстрирует частичное наличие	Обучающийся демонстрирует полное наличие

композиции изобразительного искусства	или недостаточное соответствие знания основные положения теории композиции изобразительного искусства.	знания основные положения теории композиции изобразительного искусства. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями.	знания основные положения теории композиции изобразительного искусства, но допускаются незначительные ошибки и неточности.	знания основные положения теории композиции изобразительного искусства, свободно оперирует приобретенными знаниями.
Уметь: выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; применять на практике знания в области теории композиции; проявлять креативность композиционного мышления	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; с трудом применяет на практике знания в области теории композиции; не проявляет креативность композиционного мышления.	Обучающийся демонстрирует неполное наличие умения выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; удовлетворительно применяет на практике знания в области теории композиции; слабо проявляет креативность композиционного мышления. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями.	Обучающийся демонстрирует частичное наличие умения выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; хорошо применяет на практике знания в области теории композиции; проявляет креативность композиционного мышления на хорошем уровне. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки и неточности.	Обучающийся демонстрирует полное умения выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; отлично применяет на практике знания в области теории композиции; проявляет креативность композиционного мышления на высоком уровне. Свободно оперирует приобретенными умениями.
Владеть: представлением об актуальных тенденциях	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет	Обучающийся владеет представлением об актуальных	Обучающийся частично владеет представлением об актуальных	Обучающийся в полном объеме владеет представлением об

развития теории композиции; выразительными средствами изобразительно-го искусства	представлением об актуальных тенденциях развития теории композиции; выразительными средствами изобразительного искусства.	тенденциях развития теории композиции и выразительными средствами изобразительного искусства в неполном объеме. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по ряду показателей. Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	тенденциях развития теории композиции и выразительными средствами изобразительного искусства; навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	актуальных тенденциях развития теории композиции и выразительными средствами изобразительного искусства, свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.
ОПК-4. Способность работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий				
Знать:	Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по спецификеработы с научной литературой; сбором, обработкой, анализом информации из различных источников с использованием современных средств и технологий.	Обучающийся демонстрирует неполные знанияпо спецификеработы с научной литературой; сбором, обработкой, анализом информации из различных источников с использованием современных средств и технологий.	Обучающийся в хорошей степени демонстрирует знанияпо спецификеработы с научной литературой; сбором, обработкой, анализом информации из различных источников с использованием современных средств и технологий.	Обучающийся в полной мере демонстрирует знания по спецификеработы с научной литературой; сбором, обработкой, анализом информации из различных источников с использованием современных средств и технологий.
Уметь:	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала;	Обучающийся не вполне умеет применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала;	Обучающийся в основном умеет применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала;	Обучающийся в полной мере умеет применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала;

Владеть:	Обучающийся не владеет или владеет в недостаточной степенинавыками теоретического обоснования и практического использования мирового опыта по истории графического дизайна.	Обучающийся в неполном объеме владеет навыками теоретического обоснования и практического использования мирового опыта по истории графического дизайна.	Обучающийся в основном владеетнавыками теоретического обоснования и практического использования мирового опыта по истории графического дизайна.	Обучающийся в полной мере владеет навыками теоретического обоснования и практического использования мирового опыта по истории графического дизайна.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.

Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория композиции» **на зачете** проводится путём устного опроса с учетом результатов выполнения КУЗ (7 заданий в семестре) и оценки устного доклада (1 доклад в семестре). Перечень контрольных вопросов к зачету выдаётся преподавателем заранее (в начале семестра). По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Теория композиции» выставляется оценка «зачтено», «не зачтено».

Оценка итогов промежуточной аттестации по дисциплине «Теория композиции» проводится методом балльно-рейтинговой системы; при этом баллы начисляются: за выполнение КУЗ; за представление устного доклада; за ответы на вопросы к зачету.

Максимальный суммарный балл составляет 100 и складывается из следующих максимальных баллов:

Источник баллов	Максимальный балл
Результаты выполнения КУЗ (7 заданий)	70
Представление устного доклада (1 доклад)	10
Ответы на вопросы к зачету (2 вопроса)	20

1. Комплексное учебное задание оценивается по следующим критериям:

Шкала оценивания (баллы)	Описание
0-5	Задание не выполнено или выполнено частично, на низком/среднем художественном уровне. Комплексное учебное задание отличается недостаточной креативностью творческой концепции, низким/средним качеством выполнения. Студент демонстрирует низкую/среднюю степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и не достаточно свободно выражает свой творческий замысел в материале.
6-10	Задание выполнено в полном объеме на хорошем/высоком художественном уровне. Комплексное учебное задание отличается креативностью творческой концепции, хорошим/отличным качеством выполнения, оригинальностью авторского замысла. Студент демонстрирует хорошую/высокую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале.

2. Устный доклад оценивается по следующим критериям:

Шкала оценивания (баллы)	Описание
0-5	Работа выполнена на низком/посредственном уровне, с существенными неточностями или не в полном объеме, хотя соответствует выбранной теме.
6-10	Работа выполнена на отличном/хорошем (с несущественными неточностями) уровне, в полном объеме и соответствует выбранной теме.

3. Ответы на вопросы к зачету (на зачете задается 2 вопроса; баллы начисляются за каждый вопрос) оцениваются по следующим критериям:

Шкала оценивания (баллы)	Описание
0-5	Обучающийся демонстрирует неполное владение требуемыми знаниями, умениями, навыками; допускает значительные ошибки; проявляет отсутствие некоторых знаний, умений, навыков; испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями.
6-10	Обучающийся демонстрирует полное владение требуемыми знаниями, умениями, навыками; свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками. При этом могут быть допущены незначительные ошибки и неточности.

По результатам суммирования баллов (п.п. 1-3) выставляется «зачтено»/«не зачтено», исходя из следующих критериев:

Суммарный балл	Оценка
0-59	Не зачтено
60-100	Зачтено

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Барциц, Р.Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р.Ч. Барциц. – Москва : МПГУ, 2017. – 200 с. – ISBN 978-5-4263-0355-3. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1020521. – Режим доступа: по подписке.
2. Власов, В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве : учебник / В.Г. Власов. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 264 с. – ISBN 978-5-288-05732-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105325. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Галета, С.Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс) : учебно-методическое пособие / С.Г. Галета. – Тольятти : ТГУ, 2018. – 80 с. – ISBN 978-5-8259-1238-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139962. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Лунченко, М.С. Пропедевтика. Основы композиции. Выразительные графические средства : учебное пособие / М.С. Лунченко, Н.Н. Удалова. – Омск : ОмГТУ, 2018. – 151 с. – ISBN 978-5-8149-2737-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/149128. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Никитенков, С.А. Введение в теорию композиции : учебное пособие / С.А. Никитенков. – Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. – 84 с. – ISBN 978-5-907168-25-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/146695. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Основы композиции в графическом дизайне : учебно-методическое пособие / составитель А.В. Стрижак. – Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. – 48 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/128069. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. – 6-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 100 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133859. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Беляева, О.А. Композиция : практическое пособие для вузов / О.А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 59 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11593-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457102.
2. Бесчастнов, П.Н. Основы композиции (история, теория и современная практика) : монография / П.Н. Бесчастнов, Н.П. Бесчастнов. – Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2015. – 228 с. – ISBN 978-5-87055-241-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/128039. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Композиция : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составитель, автор Т.Ю. Казарина ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 42 с: ил. – ISBN 978-5-8154-0496-0. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1154335. – Режим доступа: по подписке.
4. Кривцун, О.А. Психология искусства : учебник для вузов / О.А. Кривцун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 265 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02354-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450639.
5. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский. – Москва : Советский художник, 1988. – 587 с. – Текст : непосредственный.

в) Онлайн-курсы по дисциплине:

https://lms.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=580

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудитория для практических и семинарских занятий кафедры «Художественно-техническое оформление печатной продукции» № ____. 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 7. Столы, стулья, компьютеры, экран, доска. Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер.
2. Аудитория для практических и семинарских занятий кафедры «Художественно-техническое оформление печатной продукции» № ____. 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 7. Столы, стулья, компьютеры, экран, доска. Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер.

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

В процессе самостоятельного изучения материала необходимо ориентироваться на специальную литературу, интернет-источники и активно посещать художественные музеи, как постоянные экспозиции, так и выставки.

Методические указания по выполнению и подготовке устных докладов

Целью доклада является расширение и углубление знаний в области теории композиции. Самостоятельная работа над темой должна привить студенту навыки самостоятельного творческого мышления и суждений; научить аргументированному изложению своих знаний и убеждений в письменной форме.

Студент выбирает тему самостоятельно, с возможностью консультации с преподавателем. Выбор темы должны подсказать личные профессиональные интересы студента. Темы докладов в обязательном порядке согласовываются с преподавателем. Для работы над избранной темой обучающемуся надлежит подобрать и изучить соответствующие источники информации (литературу, интернет-ресурсы и т.п.). Самостоятельность суждений в изложении не исключает точек зрения, почерпнутых из специальных информационных источников.

Доклад желательно сопроводить развернутым планом. Вначале составляется предварительный план; затем, когда материал по теме окончательно собран, изучен и продуман, следует приступить к его окончательному варианту. План поможет выработать логическую последовательность мышления и четче выявить поставленные задачи. Структура доклада определяется в каждом отдельном случае, исходя из характера раскрываемой темы. Желательно, чтобы она включала вступление, основную часть, заключение. Следует продумать пропорциональные соотношения всех частей доклада в соответствии со значимостью каждой из них в общей структуре работы.

8. Методические рекомендации для преподавателя

Преподаватель при проведении занятий руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированной на профессиональную деятельность в качестве художника-графика.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 54.05.03 Графика

по профилю: специализация №4 «Художник-график (оформление печатной продукции)», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020г. №1013.

Программу составил:

Преподаватель /А.А. Павлова/

Программа утверждена на заседании кафедры «Рисунок и живопись»

28.04.2021 г., протокол № 14

Заведующий кафедрой /Н.А. Котляров /

Программа согласована:

Директор
Института графики и искусства книги
им. В.А. Фаворского /С.Ю. Биричев/

Приложение 1
к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Направление: 54.05.03 Графика

Профиль: специализация №4 «Художник-график (оформление печатной продукции)»

Форма обучения: очная

Виды профессиональной деятельности:

художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Художественно-техническое оформление печатной продукции»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Теория композиции»

Состав:

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Описание оценочных средств

Составитель:

Павлова А.А.

Москва 2021

П1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теория композиции»

Таблица 1

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Понятие художественного произведения	ОПК-1, ОПК-4	КУЗ, устный доклад, зачет
2	Структура художественного произведения	ОПК-1, ОПК-4	КУЗ, устный доклад, зачет
3	Композиция как взаимодействие формы и содержания	ОПК-1, ОПК-4	КУЗ, устный доклад, зачет

П1.2 Описание оценочных средств по дисциплине «Теория композиции»

П1.2.1 Перечень оценочных средств по дисциплине «Теория композиции»

Таблица 2

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Устный доклад	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой выступление по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной теме. Целью доклада является расширение и углубление знаний в области теории композиции. Самостоятельная работа над темой должна привить студенту навыки творческого мышления и суждений; научить аргументированному изложению своих знаний и убеждений в устной форме.	Темы докладов
2	Комплексное учебное задание (КУЗ)	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой художественное произведение на заданную тему. Целью КУЗ является развитие у обучающихся способности применять на практике полученные в процессе изучения теории композиции знания, умения и навыки.	Темы КУЗ

Примерные темы устных докладов

1. В.А.Фаворский о композиции и конструкции.
2. А.Д.Гончаров о композиции.
3. Н.Н.Волков об изображении пространства в художественном произведении.
4. Н.Н.Волков о передаче времени в художественном произведении.
5. Э.Панофский о перспективе.
6. Б.В.Раушенбах о перспективе.
7. Роль цвета в рамках теории композиции.
8. Теория Г.Лессинга о специфике искусств пространственных (живопись) и временных (литература).
9. Е.В.Черневич о языке графического дизайна.
10. Е.В.Жердев о языке дизайна: метафора как средство формирования художественной формы произведения.
11. Ю.Н.Тынянов о проблеме воплощения литературного образа в изображении.
12. Л.Ф.Жегин об условности как языке древнего искусства.

Темы комплексных учебных заданий (КУЗ)

1. *Средства выражения художественного образа.*

1.1. Тема «Форма».

Материалы для выполнения:

а) для задания I и II: чёрная краска (тушь, гуашь, акрил и т.п.) и белая краска (гуашь, акрил и т.п.) для рисования на белой и чёрной бумаге соответственно;

б) для задания III: белая и чёрная бумага, клей для вырезания и соединения бумажных форм.

Задание I: выразить понятия «смешливый» и «насмешливый» через изображение птицы, например, чайки. При этом следует избегать натурализма в изображении птицы.

Задание II: выразить понятия «ропот» и «благосклонность», используя абстрактные средства (пятно и линию).

Задание III: используя форму одного и того же предмета, например, локомотива, выразить с помощью объёмных бумажных форм различные понятия, в той или иной степени соотносимые с данным предметом: «путешественник», «мечтатель», «предводитель», «силач» и т.п. При выполнении задания следует избегать натурализма в изображении предмета.

1.2. Тема «Цвет».

Материалы для выполнения:

а) для задания I: гуашь различных цветов и белая или тонированная бумага;

б) для задания II: гуашь одного цвета (который используется для создания оттенков этого цвета разных степеней яркости и насыщенности), тонированная бумага, близкая по цвету к цвету гуаши (например, цвет гуаши – рыжий, цвет бумаги – красновато-рыжий);

в) для задания III: гуашь одного цвета (который используется для создания оттенков этого цвета разных степеней яркости и насыщенности), тонированная

бумага, чей цвет является дополнительным по отношению к цвету гуаши (например, цвет гуаши – жёлтый, цвет бумаги – фиолетовый).

Задание I: создайте с помощью форм различных цветов образы «весеннего обновления природы», «летней радости», «осеннего ветра», «зимнего покоя». При выполнении задания следует избегать изображения конкретных предметов.

Задание II: создайте с помощью форм одного цвета (разной степени яркости и насыщенности) и тонированной бумаги, близкой по цвету к цвету гуаши, семантически схожие образы «детство», «юность», «зрелость».

Задание III: создайте с помощью форм одного цвета (разной степени яркости и насыщенности) и тонированной бумаги, чей цвет является дополнительным к цвету гуаши, семантически различные образы «могущество», «слабость», «привлекательность», «отторжение».

1.3. Тема «Фактура».

Материалы для выполнения:

а) для задания I: краска одного типа (гуашь, либо акрил, масло, акварель, темпера, а также уголь, либо сангина, пастель, мел) и одного цвета, белая бумага;

б) для задания II: краска разного типа (гуашь, либо акрил, масло, акварель, темпера, а также уголь, либо сангина, пастель, мел) и разного цвета (не более 4 цветов), белая бумага;

в) для задания III: материалы с различными фактурами (картон, металл, бумага, кора, вата и т.п.) и разных цветов, бумага как основа для композиции.

Задание I: создать композицию из абстрактных форм на тему «солнечный ветер», используя краску одного типа и цвета таким образом, чтобы выявить роль разных фактурных возможностей данной краски (затёки, ровная заливка, капли и т.п.) при выражении образа.

Задание II: создать композицию из абстрактных форм на тему «двоякое отношение», используя краску разных типов (трёх и более) и разных цветов (не более 4 цветов) таким образом, чтобы выявить роль фактурных возможностей разных типов краски (жирные мазки у масляной краски, полупрозрачные заливки у акварели, матовые плашки у темперы и т.п.) разных цветов при выражении образа.

Задание III: с помощью абстрактных форм, выполненных из разных материалов, составить объёмную композицию на две темы: «восторг» и «подавленность». Обе темы должны выражаться одной композицией путём освещения композиции с двух разных углов: рельеф композиции следует строить таким образом, чтобы при разных углах падения света тени от рельефа и особенностей фактур создавали два образа на указанные темы.

2. *Восприятие формы на плоскости.*

Материалы для выполнения: плоские основы (листы) из материалов разных фактур и цветов, круг, вырезанный из бумаги белого и чёрного цвета.

Задание: на плоские основы (листы) из материалов разных фактур и цветов поместить отдельно белые и отдельно чёрные круги. Выявить разницу в восприятии размеров и пластических особенностей кругов в зависимости от типа фона и цвета самого круга.

3. *Организация композиции.*

3.1. Тема «Равновесие».

Материалы для выполнения: бумага для композиционной основы и вырезанной фигуры произвольной формы различных цветов.

Задание: поместить одну и ту же по форме фигуру, но разных цветов на бумажные листы разного цвета таким образом, чтобы фигура заняла равновесное положение по отношению к бумажному листу. Данное КУЗ наглядно показывает, что место равновесия фигуры и фона разнится в

зависимости от цвета фигуры и фона. Для выполнения данного КУЗа можно использовать не только бумагу разных цветов, но материалы с разными фактурами.

3.2. Тема «Единство и соподчинение. Композиционный центр».

Материалы для выполнения: бумажный лист белого цвета, краски (одного и более цветов).

Задание: создать ряд композиций из разных геометрических фигур, где композиционный центр был бы организован: а) самым крупным элементом композиции; б) группой элементов; в) одиночным элементом; г) незаполненным элементами пространством листа; д) самым маленьким элементом.

4. *Средства гармонизации композиции.*

4.1. Тема «Ритм».

Материалы для выполнения: основа разных цветов (бумажная разных фактур или из иного материала), краски разных цветов.

Задание: создать три композиции, используя разные ритмически организованные формы для выражения образов «снегопад», «морской прибой», «бурный ветер». Фон и формы должны быть разных цветов и, по желанию, фактур.

4.2. Тема «Контраст, нюанс, тождество».

Материалы для выполнения: материалы различных фактур и цветов.

Задание: создать три композиции: а) композицию с контрастом форм, нюансом фактур и цветовым тождеством; 2) композицию с контрастом фактур, нюансом цветов и тождеством форм; в) композицию с контрастом цветов, нюансом форм и тождеством фактур.

4.3. Тема «Пропорции».

Материалы для выполнения: репродукция картины Д.Веласкеса «Сдача Бреды».

Задание: составить схему пропорций картины Д.Веласкеса «Сдача Бреды» (1634-1635).

4.4. Тема «Масштаб».

Материалы для выполнения: материалы различных цветов и фактур.

Задание: сделать макет монументальной композиции (роспись стены в кафе 5×3 м) размером 1×0,6 м на тему «нежность». При создании композиции необходимо продумать её систему пропорций, тип композиционного центра, ритм, цвет, фактуру и характер соотношения элементов (контраст, нюанс, тождество). Макет следует дополнить соседствующей с ним фигурой человека, изображённой в соответствующем масштабе.

5. *Виды композиции.*

5.1. Тема «Фронтальная композиция».

Материалы для выполнения: репродукция картины М.Караваджо «Вакх» (1596).

Задание: проанализировать картину М.Караваджо «Вакх» (1596), выявив её плоскостной пропорционально-ритмический строй, основанный на соотношении контуров фигур и главных цветотональных пятен. Найти композиционный центр и описать характер его взаимосвязи с прочими элементами композиции.

5.2. Тема «Объёмная композиция».

Материалы для выполнения: бумага различных фактур и цветов.

Задание: сделать трёхмерную композицию из бумаги разных фактур на тему «элегантность» и соотнести её с фигурой человека (т.е. поставить восприятие композиции как воплощенного образа в зависимость от её размера относительно человека). При создании композиции следует определить её пространственно-ритмический строй, развёртывающий в трёх измерениях образ элегантности. Композиция должна быть осмыслена как «рассказ» об элегантности,

последовательно и вместе с тем одновременно прочитываемый по мере осматривания композиции. Цвет и фактуры нужно ввести в композицию таким образом, чтобы решалась не только задача формально-пластической гармонии, но и задача воплощения образа. То есть, цвет и фактура должны быть осмыслены как часть «рассказа» об элегантности.

5.3. Тема «Глубинно-пространственная композиция».

Материалы для выполнения: бумага различных фактур и цветов.

Задание I: выполнить объёмную композицию, составленную из нескольких объектов так, чтобы каждый объект представлял собой самостоятельную композицию и при этом органично входил в состав общей композиции (композиция, составленная из элементов-композиций). Тема композиции – «Адажио Альбинони» Р.Джадзотто (1958). Композиция должна быть выполнена с учётом всех знаний, полученных в процессе обучения и выполнения предыдущих КУЗов.

Задание II: создать объёмную композицию, составленную из отдельных элементов-композиций, отражающую глубинное композиционное устройство картины П.Брейгеля «Охотники на снегу» (1565). Каждый план картины, его элементы (группы фигур) и его композиционный строй должны быть воспроизведены (без натурализма в передаче фигур) в контексте взаимосвязи с прочими планами картины и отображать общее композиционное устройство картины, понятое не как организация пятен и линий на плоскости, а как объёмная структура созданного художником мира. Различные фактуры и цвета могут, в частности, подчёркивать значимые с точки зрения «рассказа» картины композиционно-сюжетные узлы и их взаимосвязи.

Вопросы к зачету

8 семестр (4 курс)

1. Охарактеризуйте отношение художественного произведения к действительности.
2. Какова роль субъективности восприятия физического мира (пространства и времени) в создании художественного произведения?
3. Какова роль мировоззрения в создании художественного произведения?
4. Раскройте понятие художественного произведения.
5. Перечислите общие функции искусства.
6. Назовите четыре компонента высказывания (семантический четырёхугольник Дж.Лайонза).
7. Опишите структуру устройства художественного произведения согласно схеме С.Т.Махлиной.
8. Каковы цели высказывания художественного произведения в изобразительном искусстве и дизайне?
9. Перечислите основные художественные парадигмы.
10. Какова сущность и особенности классической парадигмы?
11. Какова сущность и особенности модернистской парадигмы?
12. Какова сущность и особенности постмодернистской парадигмы?
13. Какова сущность и особенности метамодернистской парадигмы?
14. Раскройте понятие художественной формы.
15. Раскройте понятие художественного содержания.
16. Приведите существующие определения понятия художественной формы.

17. Приведите существующие определения понятия художественного содержания.
18. Назовите свойства визуального восприятия.
19. Что понимается под изобразительной поверхностью и какова её роль в формировании изображения?
20. Раскройте понятие «рамы» в художественном произведении.

9 семестр (5 курс)

1. Охарактеризуйте взгляд А.Гильдебранда на форму в изобразительном искусстве.
2. Какова сущность и роль перспективы в искусстве согласно П.А.Флоренскому?
3. Дайте характеристику сущности перспективы согласно Э.Панофскому.
4. Дайте характеристику сущности перспективы согласно Б.В.Раушенбаху.
5. Перечислите основные способы пропорционирования форматов, обладающих выраженными эстетическими свойствами.
6. Назовите способы изображения пространства в художественном произведении согласно Н.Н.Волкову.
7. Назовите способы передачи времени в художественном произведении согласно Н.Н.Волкову.
8. Охарактеризуйте взгляд П.А.Флоренского на роль времени в художественном произведении.
9. В чем состоит сущность и функции условности в художественном произведении?
10. Раскройте понятия композиции и конструкции.
11. Что такое композиция согласно Н.Н.Волкову?
12. Что такое композиция согласно В.Н.Ляхову?
13. Что такое стиль согласно В.А.Фаворскому?
14. Опишите влияние выразительности художественного слова на композицию изображения (иллюстрации) по В.Н.Ляхову.
15. Раскройте взгляд А.С.Вартанова на проблему воплощения литературного образа в изображении.
16. Раскройте взгляд Н.А.Дмитриевой на проблему воплощения литературного образа в изображении.
17. Перечислите основные средства выражения художественного образа.
18. Назовите основные средства организации и гармонизации композиции.
19. Перечислите виды композиции.
20. Изложите краткую историю развития веб-дизайна.

П1.2.2 Показатель уровня сформированности компетенций

Таблица 3

Теория композиции					
ФГОС ВО **54.05.03 Графика**					
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:					
Компетенции		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства**	**Степени уровней освоения компетенций**
Код компетенции	**Формулировка**				
ОПК-1	способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	***Знать:*** – основные положения теории композиции изобразительного искусства ***Уметь:*** – выявлять и анализировать проблемы в области теории композиции; – применять на практике знания в области теории композиции; – проявлять креативность композиционного мышления ***Владеть:*** – представлением об актуальных тенденциях развития теории композиции; – выразительными средствами изобразительного искусства	лекции, семинары и практические занятия, самостоятельная работа	КУЗ, устный доклад, зачет	***Базовый уровень:*** – способность использовать теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения ***Повышенный уровень:*** – способность проводить на высоком профессиональном уровне искусствоведческий анализ произведений и тенденций искусства с точки зрения теории композиции
ОПК-4	Способность работать с	***Знать:***	лекции,	КУЗ, устный	***Базовый уровень:***

	научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий.	- принципы работы с научной литературой, сбора, обработки, анализа информации из различных источников с использованием современных средств и технологий. ***Уметь:*** - применять исследовательский подход в освоении теоретического и практического материала; ***Владеть:*** - навыками теоретического обоснования и практического использования основных положений теории композиции изобразительного искусства	семинары и практические занятия, самостоятельная работа	доклад, зачет	— знание принципов работы с научной литературой; сбора, обработки, анализа информации из различных источников с использованием современных средств и технологий; основных положений теории композиции изобразительного искусства ***Повышенный уровень:*** — навыками наукоемкого теоретического обоснования и практического использования основных положений теории композиции изобразительного искусства