Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 08.11.2023 14:39:40
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Полиграфический институт

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Полиграфического института
_____ /И.В. Нагорнова/
«16» февраля 2023 г.

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## «Теория композиции»

Направление подготовки
**29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»**

Профиль
**Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов**

Квалификация (степень) выпускника
**Бакалавр**

Форма обучения
**Очная**

Москва – 2023

**Разработчик:**

Преподаватель _____ /Е.М. Ляпина/

И.о. зав. кафедрой ХТОПП
канд. искусств. _____/Е.А. Подтуркина/

**Согласовано:**

Заведующий кафедрой «Технологии
и управление качеством в полиграфическом
и упаковочном производстве», к.т.н., /Ф.А. Доронин/

Руководитель образовательной программы
к.т.н., /И.В. Нагорнова/

**Содержание**


Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
Место дисциплины в структуре образовательной программы 5
Структура и содержание дисциплины 5
3.1 Виды учебной работы и трудоемкость 6
.
3.2 Тематический план изучения дисциплины 6
.
3.3 Содержание дисциплины
.
3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий
.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 9
4.1 Нормативная литература 10
.
4.2 Основная литература 10
.
4.3 Дополнительная литература 10
.
4.4 Электронные образовательные ресурсы 11
.
4.5 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 11
. системы
Материально-техническое обеспечение 11
Методические рекомендации 12
5 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения
5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 12
.
Фонд оценочных средств 14
Методы контроля и оценивания результатов обучения 15
Оценочные средства 16

**1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине**

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

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
- подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных в условиях цифровой турбулентности и высоких технологических рисков современной цифровой экономики

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

- основной задачей освоения дисциплины «Теория композиции» является формирование у обучающихся знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности дизайнеров в соответствии с компетенциями ФГОС ВО
- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответствующих его направлению подготовки и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда

Обучение по дисциплине «Теория композиции» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в соответствии с ФГОС 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456:

| Код и наименование компетенций | Индикаторы достижения компетенции |
|---|---|
| ПК-1<br>Способен выполнять трехмерное эскизирование и проектирование художественно-промышленных объектов оформительского, рекламного и шрифтового характера с учетом требований эргономики и эстетики, соответствия цветовых решений назначению объекта | ИПК-1.5. Формулирует текущие и конечные цели и формирует техническое задание дизайн-проекта художественно-промышленных объектов оформительского, рекламного и шрифтового характера, находит оптимальные цифровые, технические и конструкторские способы их достижения и решения<br>ИПК-1.6. Выполняет работы по изучению запросов и анализу потребительских и |

| | |
|---|---|
| | эргономических характеристик художественно-промышленных объектов; |

**Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа разработана в 2023 году в соответствии с:

- ФГОС 29.03.04. Технология художественной обработки материалов 26.11.2020 N 1456 2021.
- Академический учебный план по направлению подготовки: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.
- Академический учебный план по направлению подготовки: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.
- Матрица компетенций по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.
- Матрица компетенций по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.
- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

## 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.2.1, часть, формируемая участниками образовательных отношений «Технологии полиграфического и упаковочного производства»

Дисциплина «Теория композиции» логически связана с последующими дисциплинами:
В части, формируемой участниками образовательных отношений:

- Графический дизайн рекламных и арт-объектов
- Концептуальный графический дизайн

- Техническая эстетика и эргономика
- 3D-визуализация рекламных и арт-объектов

## 3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы -144 часа.

### 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость

| № п/п | Вид учебной работы | Количество часов | Семестр 1 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Аудиторные занятия** | | |
| | В том числе: | | |
| 11. | Лекции | 16 | 16 |
| 12. | Семинарские/практические занятия | | |
| 1 | Лабораторные занятия | 32 | 32 |
| **2** | **Самостоятельная работа студента** | 96 | 96 |
| **3** | **Промежуточная аттестация** | | |
| | экзамен | Э | Э |
| | **Итого** | 144 | 144 |

### 3.2. Тематический план изучения дисциплины

Размещён в приложении 1 к рабочей программе.

**Содержание разделов дисциплины**

**Введение**
Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные этапы развития дисциплины. Структура курса, его место и роль в подготовке бакалавра, связь с другими дисциплинами.

**Раздел 1.** Понятие художественного произведения

**Тема 1.** Художественное произведение как художественное высказывание о действительности.

**Раздел 2.** Структура художественного произведения
**Тема 1.** Форма и содержание – основные компоненты художественного произведения. Различные определения этих понятий. Схема С.Т. Махлиной
**Тема 2.** Основные художественные парадигмы (основные типы отношений формы и содержания, или основные типы художественных высказываний)

**Раздел 3.** Композиция как взаимодействие формы и содержания
**Тема 1.** Композиция в статичных видах изобразительного искусства, композиция «замкнутых» художественных произведений (классическая картина и т.п.)
**Тема 2.** Композиция в динамических видах изобразительного искусства (композиция «открытых» художественных произведений (книга, кинетический дизайн)

### 3.3. Тематика практических занятий по дисциплине

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание темы (раздела) |
|---|---|---|
| 1 | Понятие художественного произведения | 1. Художественное произведение как художественное высказывание о действительности.<br>1.1. Типы взаимодействия с действительностью: видение обыденное, утилитарно-целевое, эстетическое.<br>1.2. Субъективность восприятия физического мира (пространства и времени). Мировоззрение.<br>1.3. Изображение как слово. Четыре компонента любого высказывания (семантический четырёхугольник Дж. Лайонза).<br>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.<br>2. Основные художественные парадигмы (основные типы отношений формы и содержания, или основные типы художественных высказываний):<br>а) классическая (парадигма изобразительности);<br>б) модернистская (парадигма функции);<br>в) постмодернистская (парадигма «автовысказывания», или высказывания произведения о самом себе);<br>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.)).<br>1.1. Понятия художественной формы и художественного содержания.<br>1.1.1. Появление понятия художественной формы.<br>1.1.1.1. Появление теории композиции как науки. Композиция как способ изображения физической реальности (первый исток теории композиции – в фигуративном изобразительном искусстве).<br>1.1.1.2. Форма как пространственно-временное явление, подобное способу существования физической реальности. «Предмет» и «пространство» – базовые категории структуры формы.<br>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).<br>*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).*<br>*1.1.1.3.2. Изображённое и изображаемое время. Г.Лессинг о времени.*<br>1.1.1.4. Внешняя форма как самостоятельный мир (второй исток теории композиции – в нефигуративном искусстве).<br>*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.*<br>*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.*<br>*1.1.1.4.3. Средства создания динамики, или времени внешней формы:*<br>*а) отношения между компонентами внешней формы, включая само поле изображения как максимального «объекта» (степень соседства «объектов», пропорции);*<br>*б) цвет (влияние характеристик цвета (оттенок, насыщенность, яркость) на построение «мира»);*<br>*в) материал (влияние характеристик материала на построение «мира»).*<br>1.1.2. Свойства визуального восприятия (Р. Арнхейм).<br>1.1.3. Свойства композиции как системы всех компонентов формы. Целостность.<br>1.1.4. Понятие художественного содержания. Структура художественного содержания:<br>а) содержание внешней формы;<br>б) содержание изображённого мира, сюжета (внутренняя форма, или внешнее содержание);<br>в) внутреннее содержание («литературное» содержание и содержание, связанное с иными целями художественного произведения, например, суть навигационного аппарата в книге).<br>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).<br>2. Композиция в динамических видах изобразительного искусства (композиция «открытых» художественных произведений (книга, кинетический дизайн)).<br>2.1. Теория композиции книги. Проблема выражения одного художественного произведения (литературного произведения) через другое (оформленную книгу).<br>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.<br>2.1.2. Теория иллюстрации. Вопрос композиционного взаимодействия иллюстративного цикла и пространственно-временной структуры книги.<br>2.1.3. В.Н. Ляхов: продолжение и адаптация идей В.А. Фаворского в сфере дизайна печатной продукции.<br>2.2. Теория композиции кинетического художественного произведения (электронной книги, веб-сайта).<br>2.2.1. Пространственно-временная структура книги как предпосылка появления физического времени в кинетическом художественном произведении.<br>2.2.2. Влияние физического времени на композицию кинетического художественного произведения.<br>2.2.3. История развития веб-дизайна. |

Методика преподавания дисциплины «Теория композиции» и реализация комплексного 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 экзамена.

## 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

**Нормативные документы и ГОСТы**

- ФГОС 29.03.04. Технология художественной обработки материалов 26.11.2020 N 1456 2021.

- Академический учебный план по направлению подготовки: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.

- Академический учебный план по направлению подготовки: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.

- Матрица компетенций по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.

- Матрица компетенций по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Профиль: «Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов». Форма обучения – очная. 2023.

- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

### 4.1. 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.

### 4.2. 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.
6.

### 4.3. Электронные образовательные ресурсы

Проведение занятий и аттестаций возможно в дистанционном формате с применением системы дистанционного обучения университета (СДО-LMS) на основе разработанных кафедрой «ХТОПП» электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по всем разделам программы:

| | |
|---|---|
| Теория композиции | https://lms.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=580 |

Разработанные ЭОР включают тренировочные и итоговые тесты.
Порядок проведения работ в дистанционном формате устанавливается отдельными распоряжениями проректора по учебной работе и/или центром учебно-методической работы.

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке Московского Политеха
https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=7621&section=1 .
.

### 4.5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

**Перечень ресурсов сети Интернет, доступных для освоения дисциплины:**

| № | Наименование | Ссылка на ресурс | Доступность |
|---|---|---|---|
| **Электронно-библиотечные системы** | | | |
| | Лань | https://e.lanbook.com/ | Доступна в сети Интернет без ограничений |
| | IPR Books | https://www.iprbookshop.ru/ | Доступна в сети Интернет без ограничений |
| **Профессиональные базы данных** | | | |
| | База данных научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU) | http://www.elibrary.ru | Доступно |
| | Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных | http://webofscience.com | Доступно |

## 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально – техническая база университета обеспечивает проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

## 6. Методические рекомендации

### 6.1. Методические рекомендации для преподавателя

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

**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.

## 7. Фонд оценочных средств

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 |

**Форма промежуточной аттестации: экзамен.**

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 экзамене** проводится путём устного опроса с учетом результатов выполнения КУЗ (7 заданий) и оценки устного доклада (1 доклад). 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 |

**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 | | КУЗ, зачет |
| 2 | Структура художественного произведения | | КУЗ, устный доклад, зачет |
| 3 | Композиция как взаимодействие формы и содержания | | 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 изображении.
4. Н.Н.Волков о передаче времени в художественном изображении.
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 экзамену

1. Охарактеризуйте отношение художественного произведения к действительности.
2. Перечислите основные художественные парадигмы.
3. Раскройте понятия художественной формы и художественного содержания.
4. Охарактеризуйте взгляд А.Гильдебранда на форму в изобразительном искусстве.
5. Какова сущность и роль перспективы в искусстве согласно П.А.Флоренскому?
6. В чем состоит сущность и функции условности в художественном произведении?
7. Перечислите основные средства выражения художественного образа.
8. Назовите основные средства организации и гармонизации композиции.
9. Перечислите виды композиции.
10. Назовите свойства визуального восприятия.
11. Что понимается под изобразительной поверхностью и какова её роль в формировании изображения?
12. Раскройте понятие «рамы» в художественном произведении.
13. Раскройте понятия композиции и конструкции.
14. Что такое композиция согласно Н.Н.Волкову?

15. Что такое композиция согласно В.Н.Ляхову?
16. Что такое стиль согласно В.А.Фаворскому?
17. Опишите влияние выразительности художественного слова на композицию изображения (иллюстрации) по В.Н.Ляхову.
18. Раскройте взгляд А.С.Вартанова на проблему воплощения литературного образа в изображении.
19. Раскройте взгляд Н.А.Дмитриевой на проблему воплощения литературного образа в изображении.
20. Изложите краткую историю развития веб-дизайна