Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 08.06.2026 16:58:29
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора

_____ /Я.В.Дмитриев/
«26» февраля 2026 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория композиции

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва, 2026 г.

Программу составил:

Преподаватель /А.А. Павлова/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Художественно-техническое оформление печатной продукции», доцент /Е. Б. Третьяк

Заседание кафедры: 29 января 2026, протокол №6

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре ОП 5
3. Структура и содержание дисциплины 5
3.1 Виды учебной работы и трудоёмкость (по формам обучения) 5
3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения) 6
3.3 Содержание дисциплины 7
3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 10
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 10
4.1 Нормативные документы и ГОСТы 10
4.2 Основная литература 10
4.3 Дополнительная литература 11
4.4 Электронные образовательные ресурсы 11
4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 11
4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 11
5. Материально-техническое обеспечение 11
6. Методические рекомендации 12
6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 12
6.2 Методические рекомендации для обучающихся для освоения дисциплины 12
7. Фонд оценочных средств 12
7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения 12
7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 13
7.3 Оценочные средства 13

1.1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

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 художников-графиков в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Обучение по дисциплине «Теория композиции» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1 Способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности, выразительными средствами искусства графики, свободно владеть ими, проявляя, в меру творческих способностей каждого, креативность композиционного мышления	ИОПК-1.1. Способен находить закономерности в явлениях и образах окружающей действительности, определять их соответствие индивидуальным задачам произведения (проекта) и отображать их собственными выразительными средствами вида визуальных искусств; ИОПК-1.2. Владеет выразительными средствами изобразительного искусства, способами и приемами их комбинирования для достижения желаемого выразительного эффекта; ИОПК-1.3. Способен избежать противоречия между выявленным содержанием явления или образа окружающей действительности и придаваемой ему в рамках произведения визуального искусства формой; ИОПК-1.4. Умеет организовать последовательность восприятия элементов и произведения визуального с целью повышения его образной выразительности, функциональности и эстетической привлекательности
ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно- практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект	ИОПК-4.1. Умеет сформулировать параметры поиска (поисковый запрос), определить оптимальные источники для получения искомой информации; ИОПК-4.2. Умеет сформировать алгоритм поиска необходимой информации в различных источниках и поисковых системах; ИОПК-4.3. Способен в сжатой форме выразить основные положения исследуемого материала; ИОПК-4.4. Способен критически осмысливать собранную информацию, сопоставлять и выстраивать логические связи между элементами информации, полученной из различных источников; ИОПК-4.5. Умеет использовать собранную информацию для построения собственных концепций и умозаключений, оценивать полноту имеющейся информации; ИОПК-4.6. Способен представить свои умозаключения, в том числе построенные на основе сбора, анализа и интерпретации информации из различных источников, в ясной и доступной для аудитории форме

1. 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория композиции» относится к числу обязательных учебных дисциплин Блока 1 образовательной программы направления 54.05.03 «Графика» по профилю «Художник-график. (оформление печатной продукции)». Дисциплина «Теория композиции» взаимосвязана со следующими дисциплинами ОП:

В базовой части Блока 1:

— Живопись;

— Рисунок;

— Перспектива;

— Пластическая анатомия;

— История иллюстрации.

В Блоке 2 (практика):

— Учебная практика;

— Производственная практика.

В Блоке 3 (Государственная итоговая аттестация):

— Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы,

1.3 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единицы (180 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоёмкость (по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			9	10
1	**Аудиторные занятия**	**108**	36	72
	В том числе:			
1.1	Лекции	62	26	36
1.2	Семинарские/практические занятия	46		
1.3	Лабораторные занятия			
2	**Самостоятельная работа**	**72**	10	36
	В том числе:			
2.1	Изучение литературы по дисциплине			
2.2	Выполнение заданий (включая прохождение курса ЭОР)			
3	**Промежуточная аттестация**			
	экзамен, зачёт		экзамен	зачет
	Итого	**180**		

3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения)

3.2.1 Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
1.	**Раздел I. Введение. Дизайн конца XIX в.**	18	9				9
2.	**Раздел II. Графический дизайн первой половины XX в**.	18	9				9
3.	**Раздел III. Графический дизайн второй половины XX в**.	18	9				9
4.	**Раздел IV. Графический дизайн начала III тысячелетия**.	18	9				9
	Итого	**72**	**36**	**-**	**-**	**-**	**36**

3.3 Содержание 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. 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.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

Семинарские, практические и лабораторные занятия не предусмотрены учебный планом по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» по профилю «Художник-график (оформление печатной продукции)»

1. 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа разработана в 2024 г. в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020 г. №1013.
2. Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» специализация «Художник-график (оформление печатной продукции)».
3. Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2026.

4.2 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. Котляров А.С. Композиционная структура изображения : учебное пособие/ А.С. Котляров - Москва, Университетсткая книга 2008.- 150 с - УДК 75/76 ББК 74.268.51
3. Котляров А.С. Кречетова М.А. Композиция изображения. Теория и практика. : учебное пособие для ВУЗов / Москва, Юрайт, 2021 ISBN 978-5-534-14252-5
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

4.3 Дополнительная литература

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский. – Москва : Советский художник, 1988. – 587 с. – Текст : непосредственный.

4.4 Электронные образовательные ресурсы

1. Онлайн-курсы по дисциплине:
https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=580

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

1. Операционные системы *Mac OS* и *Windows* (актуальные версии)

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. www.pinterest.com

7. 5. Материально-техническое обеспечение

— аудитория практических и лекционных 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, проектор или электронная доска.

8. 6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

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.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 54.05.03 «Графика» по профилю «Художник график. Оформление печатной продукции».

6.2 Методические рекомендации для обучающихся для освоения дисциплины

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.

9. 7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

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, экзамена.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации: *зачёт*.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта с оценкой проводится преподавателем по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине *предусматривает вопросы для самопроверки и итоговый онлайн-тест* (в СДО Мосполитеха).

Основной формой отчета по дисциплине является 1 *электронный доклад-презентация* — ЭДП (в качестве тематики может быть взят *любой пройденный раздел дисциплины*).

Дополнительной формой отчёта являются:

— результаты теста в рамках онлайн-курса дисциплины в СДО Мосполитеха.

7.3 Оценочные средства

Оценочные средства непосредственно связаны с компетентностным подходом. Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория композиции».

Оценочными средствами освоения дисциплины и текущего контроля успеваемости являются электронный доклад-презентация 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, прохождение теста
2	Структура художественного произведения	устный доклад, КУЗ, прохождение теста
3	Композиция как взаимодействие формы и содержания	устный доклад, КУЗ, прохождения теста

7.3.1 Текущий контроль

Текущий контроль освоения дисциплины включает следующие составляющие:
— вопросы для самопроверки и итоговый онлайн-тест (в рамках онлайн-курса);
— электронный доклад-презентация;
— комплексные учебные задания (КУЗ).

Вопросы для самопроверки (приведены ниже) *и онлайн-тесты* (в рамках онлайн-курса по дисциплине).

В состав онлайн-курса входят вопросы для самопроверки, а также итоговый тест, результаты которого позволяют оценить степень усвоения обучающимся теоретических знаний по дисциплине.

Примерные темы электронных 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.

7.3.2 Промежуточная аттестация

Согласно учебному плану, форма промежуточной аттестации по дисциплине «Теория композиции» — *зачёт*. Промежуточная аттестация обучающихся в форме *экзамена* проводится преподавателем по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривает специальную подготовку к вопросам бланкового тестирования.

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 прохождения онлайн-теста 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
Итоговый онлайн-тест (в рамках онлайн-курса)	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. Электронный доклад-презентация 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. Прохождение итогового онлайн-теста 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

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Основными формами отчета по дисциплине являются:

— результаты тестов в рамках онлайн-курса раздела дисциплины;

— электронный доклад-презентация (ЭДП);

— устный опрос по вопросам.

Оценка итогов промежуточной аттестации по дисциплине «Теория композиции» проводится методом балльно-рейтинговой системы: за счет сложения баллов-оценок:

— за прохождение тестов в рамках онлайн-курса;

— за ЭДП

— за прохождение устного опроса.

Максимальный суммарный балл составляет 100. Максимальный суммарный балл складывается из следующих максимальных баллов.

Источник баллов	Максимальный балл
Результаты прохождения тестов в рамках онлайн-курса	20
Работа над электронным докладом-презентацией	80

Прохождение тестов фиксируется в журнале оценок СДО Московского Политеха в разделе «Итоговый тест» по 20 бальной шкале. Каждый балл соответствует 1 правильному ответу итогового теста на 20 вопросов.

Работа над тестами оценивается по следующим критериям:

Балл, полученный при прохождении теста в рамках онлайн-курса	Балл для промежуточной аттестации

0-40	0
41-50	4
51-65	8
66-80	12
81-90	16
91-100	20

Работа над электронным докладом-презентацией (ЭДП) оценивается по следующим критериям:

Шкала оценивания ДС (баллы)	**Описание**
66-80	Работа проведена на отличном уровне в полном объеме и соответствует тематике пройденного материала (раздела дисциплины).
51-65	Работа проведена на хорошем уровне, с несущественными неточностями, в полном объеме и соответствует тематике пройденного материала (раздела дисциплины).
36-50	Работа проведена на посредственном уровне, с существенными неточностями или не в полном объеме, хотя соответствует тематике пройденного материала (раздела дисциплины).
0-35	Задание не выполнено или выполнено частично, на очень низком уровне. Работа велась не систематизировано и не последовательно. Студент допускает грубые ошибки в докладе или результат его работы полностью не соответствует тематике пройденного материала.

По результатам суммирования баллов выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Суммарный балл	0–40	41–60	61–80	81–100
Итоговая оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично

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.