

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
Художественная керамика»
Окрух И.Г.

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДПИ

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направления подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль Художественная керамика
Форма обучения: очная
Факультет: художественный
Кафедра: Художественная керамика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма контроля
			1	2		
ЗЕ	Часы					
4	144	74	36	34	-	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1007 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «29» апреля 2021г., протокол № 12.

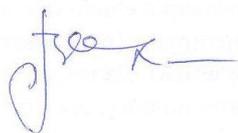
Разработчик:

профессор, зав. кафедрой «Художественная керамика»

Окрух И.Г.

профессор, кафедры «Художественная керамика»

Окрух В.И.

Зав. кафедрой «Художественная керамика»

Окрух И.Г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель:

- формирование творческого подхода в проектировании художественной керамики, развитие профессиональных навыков и творческих способностей, необходимых для самостоятельной творческой работы.

1.2 Задачи:

- развитие творческого потенциала, гибкости и широты мышления, умения абстрагироваться;
- закрепление знаний законов и закономерностей композиционных построений путем формирования навыков и умений; приобретение опыта применения знаний в самостоятельной творческой работе;
- формирование умений выявлять суть творческой задачи, свободно выражать ее с помощью характерных и необходимых для реализации замысла композиционных средств;
- формирование грамотного подхода к работе над декоративной композицией, овладение методикой работы;
- развитие профессиональных навыков эскизирования, умения точно фиксировать воображаемые объекты;
- овладение умениями адекватной оценки произведений декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, художественных ремесел (в том числе критическое отношение к результатам собственного творчества).

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы композиции в ДПИ» включена в обязательную часть Блока 1, изучается в течение двух семестров обучения в объеме 144 часов, из них 70 часов практических занятий, 74 часа самостоятельной работы. Форма итогового контроля – экзамен в конце 2 семестра обучения. Входные знания и умения магистранта соответствуют компетенциям, приобретенным, в процессе обучения в вузе искусства и подтверждены на вступительном экзамене в магистратуру.

Учебная дисциплина «Основы композиции в ДПИ» предполагает усвоение студентами самых важных понятий, необходимых для овладения художественно-графической деятельностью - единство, целостность, статичность, динамичность, тектоничность, пропорциональность, масштабность, образность, особенности эмоционального восприятия формы. При изучении основ композиции важно понять специфику композиции в керамике, обусловленную особенностями материала.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Планируемые результаты обучения (показатели)
-------------	--

достижения заданного уровня освоения компетенций)	
<p>ПК-1 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций.</p>	<p><u>Знать:</u> -различные композиционные состояния, типы композиции, нормы культуры мышления, основы логики, формы анализа: <u>Уметь:</u> - использовать целостную систему навыков абстрактного мышления, составления формальных, ассоциативных композиций при выполнении исследовательских работ. - анализировать композиционные построения, схемы, обрабатывать поэтапно собранный по теме материал. <u>Владеть:</u> -приемами декоративной стилизации и трансформации формы, - навыками создания различных композиций на принципах стилевого единства и целостности</p>
<p>ПК-2 Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академического и декоративного рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми композициями, объемной формой в рамках специальности</p>	<p><u>Знать:</u> законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу. закономерности цветовой гармонии и эмоционального воздействия цвета на зрителя; - особенности зрительного восприятия. - основные понятия теории цвета. <u>Уметь:</u> - грамотно выбрать художественный язык с его многообразием графических приемов, способы и приемы организации плоскости, объемов, пространства, основные выразительные средства -выполнять поисковые эскизы, композиционных решений и создание пластических образов; - вести комплексную разработку эскизов и композиций, используя приемы графической и цветовой гармонизации среды; <u>Владеть:</u> - приемами эскизирования в графике и цвете; навыками сбора натурального материала, и создания зарисовок, набросков, эскизов -практическими навыками различных видов изобразительного искусства;</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	

Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
практических	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	36	38	74
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	экзамен	экзамен	
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетен-ции
1 сем. Раздел 1. Из простых подобных элементов составить ряд декоративных композиций в круге: симметрия, асимметрия, кайма, орнамент.	Выбор исходного элемента. Выполнение клаузур на выбранную тему. Выбор собственного пластического решения в зависимости от стилистических и пластических особенностей исходного элемента. Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей. Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Клаузуры, зарисовки, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете в масштабе 1х1. Материал: тушь, гуашь, бумага, черно-белое решение	ПК-1 ПК-2
Раздел 2. Создание тематической абстрактной композиции с повторяющимися элементами на заданную тему.	Выбор темы, сбор аналогов. Выполнение клаузур на выбранную тему. Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного здания. Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы Пластический образ проекта. Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей. Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете в масштабе.	ПК-1 ПК-2
2 сем. Раздел 3. Переработка графическими	Выбор объекта среды (Интерьер, экстерьер) Изучение и сбор аналогов, по теме. Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально –	ПК-1 ПК-2

<p>средствами классического интерьера, экстерьера, в декоративный</p>	<p>чувственное восприятие темы. Формальным языком изобразить образное восприятие темы. Пластический образ объекта среды. Подбор материала для наиболее полного раскрытия темы. Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки выбранного интерьера (экстерьера), развертки, фотографии, эскизы, форэскизы. Исполнение композиции на планшете 50x70 в заданном масштабе.</p>	
<p>Раздел 4: На основе предыдущего задания проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента (светильника) в полученный интерьер или экстерьер.</p>	<p>Изучение и сбор аналогов Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного интерьера. Клаузуры. Формальным языком попытаться определить место и количество декоративного элемента в данной среде. Пластический образ проекта. Стилистическое решение будущего произведения, цветовая среда, колорит, причем зарисовки ведутся обязательно со средой. Композиционное единство, ансамбль. Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей. Исполнение проекта на планшете в нужном масштабе, в цвете.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, циркуль, линейка, ластик, кисти, гуашь, акрил, темпера.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Клаузуры, зарисовки, зарисовки интерьера, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p>	<p>ПК-1 ПК-2</p>

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
<p>1 сем. Раздел 1. Из простых подобных элементов составить ряд декоративных композиций в круге: симметрия, асимметрия, кайма, орнамент.</p>	18	18	36
<p>Раздел 2. Создание тематической абстрактной композиции с повторяющимися элементами на заданную тему.</p>	18	18	36

2 сем. Раздел 3. Переработка графическими средствами классического интерьера, экстерьера, в декоративный	17	19	36
Раздел 4: На основе предыдущего задания проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента (светильника) в полученный интерьер или экстерьер.	17	19	36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Воронова И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. — 119 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/osnovy-kompozicii-475857#page/1>. — ISBN 978-5-534-11106-4. — ISBN 978-5-8154-0375-8.
2. Голубева О. Л. Основы композиции : учебное пособие: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / О. Л. Голубева. — 2-е изд. — Москва : Искусство, 2004. — 120 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4326. - ISBN 5-85200-417-0.
3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г. М. Логвиненко. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 144 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3777. — ISBN 978-5-691-01055-2.
4. Окрух В. И. Пропедевтика : учебно-методическое пособие / В. И. Окрух. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. : ил.
Окрух В. И. Пропедевтика : учебно-методическое пособие / В. И. Окрух. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4065.
5. Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 102 с. — Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/215696#1>. — ISBN 978-5-507-44018-4. — ISBN 978-5-4495-1864-4.

6.2 Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. — Москва : Просвещение, 1974. — 386 с. : ил. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5526.

2. Беляева О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Юрайт ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — 59 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/kompoziciya-445688#page/1>. — ISBN 978-5-534-11593-2. — ISBN 978-5-8154-0413-7.
3. Горохова Е. В. Композиция в керамике : рекомендовано учреждением образования "Республиканский институт профессионального образования" в качестве пособия для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, по учебной специальности "Декоративно-прикладное искусство" (единичная квалификация "Изготовители художественных изделий из керамики") / Е. В. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 95 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4388. — ISBN 978-985-06-1693-7.
4. Копылков М. Одна композиция / М. Копылков. — Санкт-Петербург : Новая Нива, 2011. — 320 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4440.
5. Объемно-пространственная композиция : учебное пособие / А. В. Степанов. — 3-е изд., стереотип. — Москва : Архитектура-С, 2007. — 256 с. : ил. — (Специальность "Архитектура") . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5527. — ISBN 5-9647-0003-9.
6. Орнаментальная композиция : методические рекомендации / С. М. Гинтер. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014. — 36 с. : ил. — ISBN 5-98-248-041-X.

Орнаментальная композиция : методические рекомендации: для преподавателей и студентов, обучающихся по направлению 071500 «Народная художественная культура» / С. М. Гинтер. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014. — 26 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3600.

7. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. Б. Устин. — 2-е изд., уточненное и доп. — Москва : АСТ : Астрель, 2007. — 239 с. : ил. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5528. — ISBN 5-17-035856-3. — ISBN 5-271-13139-4.
8. Худоногова Е. Ю. Теория и история композиции. Общие положения : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2011. — 154 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3576. — ISBN 978-598248-032-3.
9. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : [учебное пособие] / О. В. Чернышев. — Минск : Харвест, 1999. — 312 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4368. — ISBN 985-433-206-3.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (ЭБС КГИИ). — Режим доступа: <http://192.168.2.230/opac> (в локальной

- сети вуза), <http://academia.4net.ru:8080/opac/> или <http://80.91.199.13:8080/opac/> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/>
 3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
 5. Национальная электронная библиотека - проект [Российской государственной библиотеки](#). - Режим доступа: <http://нэб.рф>

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
2. <http://belcanto.ru/six.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
6. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
7. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>
8. <http://sdamreferat.ru/index.php>
9. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
10. Электронная библиотека научной литературы <http://www.lib.ua-ru.net/katalog>
11. Электронная библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/window/library>
12. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
13. Электронный банк книг <http://bankknig.com>
14. Britannica - www.britannica.com
15. ArtHistory – история мирового искусства <http://art-history.ru/>
16. Искусство. Всеобщая история искусств <http://artyx.ru/>
17. Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины <http://www.arthistoty.ru>
18. История изобразительного искусства <http://www.museum.ru/>
19. Изобразительное искусство <http://www.artproject.ru>
20. «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, в том числе оснащенные мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы; оснащенные специальным оборудованием для учебно-производственного процесса керамистов:
- Класс для занятий попрактическим дисциплинам: столы, стулья,
- Мастерская глинозаготовки, сушилки для глины,
- Гипсомодельная мастерская: станки гипсомодельные
- Гончарная мастерская: станки гончарные, столы, табуреты
- Расписочная: столы, турнетки, вытяжной шкаф, компрессор;

- Мастерская обжига: электрические печи, муфельные печи;
- Методический фонд кафедры: для методического обеспечения дисциплины

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absoltheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip