

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Декан художественного факультета
_____ Н.А.Попович
«22» апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

КОМПОЗИЦИЯ В МАТЕРИАЛЕ

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная

Профиль «Художественная керамика»

Квалификация
Художник декоративно-прикладного искусства

Владивосток 2024

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат)
профиль:	<i>Художественная керамика</i>
Утверждён:	Приказом Минобрнауки России от «13» августа 2020 г. № 1010
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 26 августа 2020 г. № 59494
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	И.о. ректора ДВГИИ О.В.Перич 22.04.2024г.
Одобен:	Решением Ученого совета 22.04.2024 г., протокол № 7
Кафедра, реализующая дисциплину	кафедра живописи и рисунка
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра живописи и рисунка
Примерная образовательная программа утверждена:	
Составитель:	доцент А.А. Енин, доцент Е.Г. Лапо
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры живописи и рисунка № 6 от «06» марта 2024г.
Согласована:	Зав. кафедрой – А.А. Енин _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

развитие творческого и композиционного мышления (способность целостно организовать художественную форму), через особенности взаимодействия цвета, плоскости и объёма в материале.

Задачи дисциплины:

- через систему практических занятий выработать у студентов навыки применения средств и приемов создания произведения, отвечающего наибольшей выразительности;
- научить выявлять значительность, ясность идейного замысла и воплощать его в работе;
- использовать целостную систему навыков абстрактного мышления, составления формальных, ассоциативных композиций при выполнении практических работ.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Композиция в материале» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способностью создавать художественно-графические эскизы и прообразы будущих изделий художественной керамики	ПК-1.1 Демонстрирует способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал для художественно-графического проектирования изделий художественной керамики	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основные закономерности решения художественно-творческих задач; -приемы декоративной стилизации и трансформации формы и навыками создания различных композиций на принципах стилового единства и целостности. Уметь: -творчески отбирать жизненные впечатления в процессе создания композиции; -делать сбор исходного материала для поставленной или заданной темы и детально изучать материал, способствующий работе над композиционной темой;
	ПК-1.2 Готов к разработке эскизов и проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений	
	ПК-1.3 Анализирует художественно-эстетические требования к созданию современного произведения художественной керамики	
ПК-2 Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения	ПК-2.1 Демонстрирует способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,	

ения и основами академического и технического рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми и формальными композициями, объемной формой в рамках специальности.	к применению полученных знаний для создания авторских композиций ПК-2.2 Умеет делать сбор исходного материала для поставленной или заданной темы; обрабатывать последовательно, поэтапно собранный по теме материал ПК-2.3 Анализирует композиционное построение, схемы; применять законы композиции	-поставить художественно творческие задачи и предложить их решение выбирая наиболее удачные композиционные решения темы. Владеть: -навыками создания различных композиций в материале, на принципах стилистического единства и целостности и способами художественной обработки формы; -приемами декоративной стилизации и трансформации формы; -активной профессиональной культурой художественного композиционного мышления, свободно распоряжаться исходным проектным материалом, расчленять, перераспределять и видеть его в развитии.
ПК-3 Способность создавать художественные проекты изделий декоративно-прикладного искусства воплощенных в материале, применять знания технологии производства и основных навыков конструирования изделий художественной керамики на практике.	ПК-3.1 Способен определять цели, отбирать содержание, организации проектной работы, синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта ПК-3.2 Представляет художественно-конструкторское решение изделия художественной керамики, отвечающего художественно-эстетическим и эргономическим качествам объекта, уметь находить наиболее рациональные варианты художественно-конструкторских решений.	

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция в материале» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Самос тоятел ьная работа	Кон- троль	Всего часов	Форма промежудо- чной аттестации
	Контактная работа											
	Всего	Из них:										
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА					
1	17		17					19		36	–	
2	16		16					20		36	–	
3	17		17					55		72	–	
4	32		32					40		72	–	

5	35		34				1	38	35	108	экзамен
6	32		32					40		72	–
7	35		34				1	38	35	108	экзамен
Общая трудоемкость, часы										504	
Зачетные единицы										14	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Практическая работа	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
1 семестр					
	Художественные средства построения композиции: графика, пластика, плоскостные формы	6	7		13
	Понятие композиция. Виды композиционных структур	6	7		13
	Средства гармонизации	5	5		10
	Всего в 1 семестре:	17	19	–	36
2 семестр					
	Художественные средства построения композиции: пластика, объемные формы	8	10		18
	Основные принципы композиционно-художественного формообразования.	8	10		18
	Всего во 2 семестре:	16	20	–	36
3 семестр					
	Проектирование авторской композиции	17	55		72
	Всего в 3 семестре:	17	55	–	72
4 семестр					
	Проектирование авторской композиции (продолжение)	32	40		72
	Всего в 4 семестре:	32	40	–	72
5 семестр					
	Проектирование тематического изделия декоративного назначения	34	38		72
				35	35
	Экзамен			1	1
	Всего в 5 семестре:	34	38	36	108
6 семестр					
	Проектирование тематического изделия деко-	32	40		72

	ративного назначения (продолжение)				
Всего в 6 семестре:		32	40	–	72
7 семестр					
	Проектирование изделия для выпуска серийным способом	34	38		72
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего в 7 семестре:		34	38	36	108
ИТОГО:		182	250	72	504

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание практических заданий

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1 семестр	
Художественные средства построения композиции: графика, пластика, плоскостные формы	Графика <i>Линия, пятно, точка.</i> -Создать композицию на основе контраста пятна и линии - Итоговая работа Посредством трансформации и стилизации создать любую биоформу: животную и растительную (сделать по 2-3 произвольные стилизации (пятно, линия-пятно, линия). <i>Работая над конфигурацией формы, создавая необходимый силуэт пятна. Количество эскизов и их размер определить самостоятельно.</i> Фактуры. Фактуры, имитирующие различные поверхности. - Передача фактур. - Зарисовки предметов с различными фактурами. - Итоговая работа Работа с фактурами в материале. <i>Материал: глина.</i>
	Пластика. Плоскостные формы Рельеф. - Структурно-ритмическое деление плоскости квадратной (прямоугольной) формы с использованием трех элементов. <i>Материал: бумага.</i> Итоговая работа , (выполняется на основе эскиза по итогу освоения тем 3и 4) направленное на выявление художественного образа посредством трансформации и стилизации. - Контррельеф или вогнутый рельеф. Композиция на тему «Образ Владивостока» (примерный размер 20х30, глубина 1,5 см) <i>Материал: пластилин.</i> - Построение сквозного рельефа. Композиция на тему

	«Архитектура Владивостока» (размер 20-40 см). (примерный размер 20х30, глубина 1,5 см) <i>Материал: пластилин.</i>
Понятие композиция. Виды композиционных структур.	<p>Схемы построения простейших композиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создать композицию в квадрате из подобных геометрических фигур используя контур, используя силуэт. - Задание на равновесие. Сбалансировать все элементы, частей композиции между собой по массивности <p>Организация композиционного центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создать четыре композиции. Один композиционный центр. Два композиционных центра, одним из которых является группа элементов. Отсутствие композиционного центра. Композиционная пауза. <i>Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</i> Перевести все в плоскостную композицию. <p>Организация доминантных отношений: собрать группу из 6-7 геометрических элементов так, чтобы в ней присутствовали: маленький-большой, длинный-короткий, узкий-толстый. <i>Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</i></p>
Средства гармонизации	<ul style="list-style-type: none"> - Построить симметричную и асимметричную ассоциативную композицию используя в качестве элементов геометрические формы - Создать контрастную ассоциативную композицию по нескольким признакам, например: размер, цвет, форма. Создать нюансную ассоциативную композицию по нескольким признакам, например: форма, размер, тон. - Создать ассоциативную динамичную и статичную композиции из простых геометрических форм <p>- Итоговая работа: Ассоциативная композиция в круге</p>
2 семестр	
Художественные средства построения композиции: пластика, объемные формы	<p>Бумажная пластика сложной формы. Рельеф. Структурно-ритмическое деление плоскости квадратной формы с использованием трех элементов. Изучение технологии макетирования.</p> <p>- Итоговая работа. Сложное, комбинированное макетирование. Изготовление моделей сложных формы: моделирование, эскизы в материале по теме «бижутерия»</p> <p>Перевод заданного изображения в определенный масштаб, используя изученные способы.</p>
Основные принципы композиционно-художественного формообразования.	<ul style="list-style-type: none"> - Формальная композиция на простейшей, объемной форме (крынка). Проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента <p>Формообразование керамических изделий.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аналитическое рисование керамических форм – соединение простых композиционных частей (шар, цилиндр, куб, прямоугольник).

	- Бижутерия.
3-4 семестр	
1-2. Проектирование авторской композиции	<p>ОПК из керамики/фарфора с возможным использованием дополнительных материалов.</p> <p>Вводное занятие, выдача задания.</p> <p>Работа над клаузурами объединенными общим тематическим направлением «Авторская композиция». <i>3 клаузуры на заданные темы.</i></p> <p>Вводные занятия «Проектирование авторских объектов из керамики/фарфора»</p> <p><i>Курсовая работа «Авторская композиция на свободную тему»</i></p> <p><i>Сбор наглядного материала для работы.</i></p> <p>Эскизное проектирование на заданную ОПК на выбранную тему. Отбор эскизов и продолжение проектирования. Окончательный выбор эскизов для дальнейшего выполнения проекта ОПК.</p> <p><i>Чертежи. Технологические схемы для выполнения композиции.</i></p> <p>Конструкторское решение ОПК.</p> <p><i>Выполнение проекта в цвете. 3-и проекции. Пробники.</i></p>
5-6 семестр	
3-4. Проектирование тематического изделия декоративного назначения	<p>Приз (сувенир) из фарфора на заданную тему с возможным использованием дополнительных материалов.</p> <p>Работа над клаузурами объединенными общим тематическим направлением «Сувенир».</p> <p><i>Курсовая работа «Авторский приз»/сувенир</i></p> <p><i>Сбор материала для выполнения задания.</i></p> <p>Итоги сбора материала. Обсуждение направлений работы.</p> <p>/</p> <p>Выбор направления для эскизирования. Эскизы к проекту.</p> <p><i>Клаузура «Сувенир для фарфорового производства»</i></p> <p><i>Клаузура «Сувенир из фарфора на заданную тему»</i></p> <p><i>Клаузура на заданную тему.</i></p> <p>Выбор материала на этапе проектирования. Введение доп.материалов.</p> <p><i>Выполнение пробников.</i></p> <p>Знакомство с образцами сувенирной продукции. Знакомство с образцами продукции фарфорового предприятия.</p> <p><i>Выполнение проекта в карандаше. Выполнение проекта в цвете.</i></p> <p>Подготовка всего объема работ к просмотру.</p>
7 семестр	
5. Проектирование изделия для выпуска серийным способом	<p>Проект по техническому заданию предприятия</p> <p>Курсовая работа «Сувенир для серийного производства на фарфоровом/керамическом заводе».</p> <p>Работа над клаузурами объединенными общим тематиче-</p>

	<p>ским направлением «Предмет для серийного выпуска».</p> <p>Курсовая работа «Авторский комплект декоративных предметов». Выдача и обсуждение ТЗ предприятия. Сбор материала. Обсуждение и отбор материала для дальнейшего проектирования.</p> <p><i>Эскизное проектирование.</i></p> <p>Знакомство с продукцией выбранного предприятия.</p> <p>Особенности технологического процесса.</p> <p><i>Клаузура «Кружка». Клаузура «Ваза». Клаузура «Комплект на заданную тему» 2 предмета.</i></p> <p>Отбор эскизов для дальнейшего проектирования. Выполнение чертежей.</p> <p>Проработка производственного процесса. Технологическая цепочка.</p> <p><i>Выполнение проекта в цвете. Подготовка к просмотру.</i></p>
--	--

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа является продолжением аудиторных занятий. Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)						
Семестры	1	2	3	4	5	6	7
Работа с Интернет-ресурсами	2	2	2	2		2	2
Работа с видеоматериалами	2	2	2	2		2	2
Работа с литературой	2	2	2	2		2	2
Выполнение учебных заданий	13	14	49	34	38	34	32
Всего:	19	20	55	40	38	40	38
ИТОГО:	250						

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства: учебное пособие. 3-е изд. Издательство «Планта музыки», 2019. – 64 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/56555>

Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие. Издательство Лань, 2020. – 100 с. Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL

Ушакова С.Г. Композиция: учебно-методическое пособие. Издательство ФЛИНТА, 2019. – 110 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)
Аудиоплеер (AIMP)
Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)
Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)
Антивирусная программа (Comodo Internet Security)
Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Для организации аудиторных занятий:

- учебные мастерские (аудитории) для групповой (мелкогрупповой) работы, обучающихся с преподавателями. Учебная мастерская для занятий оснащена: столы, стулья, специальная мебель и орг. средства, станки для рисования (мольберты) различной высоты, подиумы для натуры, софиты для подсветки;
- мастерская глинозаготовки, сушилки для глины;
- гипсомодельная мастерская: станки гипсомодельные;
- гончарная мастерская: станки гончарные, расписочная-глазуровочная: столы, вытяжной шкаф, компрессор,
- мастерская обжига: печи высокотемпературные, муфельные печи для пробников;
- методический фонд кафедры: для методического обеспечения дисциплины. Методический фонд, состоящий из гипсовых моделей, гипсовых античных голов, бюстов, торсов и других элементов фигуры и головы, а также натюрмортный фонд (драпировки, предметы быта и т.п.). Наглядные и методические пособия, стенды. Вспомогательный визуальный ряд (фотоматериал, работы студентов – учебные рисунки, творческие работы, наброски, зарисовки);
- технические средства обучения: аудио, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование;

Помещения для организации самостоятельной работы:

- библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Экзамены проводятся в форме просмотров. В просмотрную комиссию входят: заведующий кафедрой и преподаватели кафедры, которые коллегиально оценивают качество представленных работ.

К экзамену и зачету с оценкой студент должен предоставить полностью завершённую работу согласно тематическому плану. Итоговая работа оформляется в соответствии с требованием освоения курса дисциплины.

Лучшие работы отбираются в методический фонд художественного факультета. Оценка (по пятибалльной шкале) объявляется студенту и выставляется в зачётную книжку студента руководителем курса.