

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДСК**

Направление подготовки

54.03.01 ДИЗАЙН

Профиль подготовки

ДИЗАЙН СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование базовых компетенций обучающегося для овладения методикой создания композиций при выполнении художественных работ различного назначения в области дизайна сценического костюма.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение закономерностей и художественных средств композиции;
- изучение основных правил и приемов работы с цветовыми композициями.
- изучение способов выявления объемно-пространственных форм.
- изучение закономерностей восприятия цвета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы композиции в ДСК» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн сценического костюма. Дисциплина «Основы композиции в ДСК» изучается в 1 и 2 семестрах. Входными знаниями и умениями, необходимыми для изучения данного курса, являются общегуманитарные и общеобразовательные знания, полученные студентами в школе или колледже, и полученные при подготовке к вступительным экзаменам творческой и профессиональной направленности по профилю Дизайн сценического костюма. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Проектирование костюма, Макетирование и конструирование в дизайне костюма, Проектная практика. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *УК-1, ПК-1* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн сценического костюма.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Компетенция (код и наименование)	Результаты обучения
<i>УК-1</i> Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	Знать: приемы обобщения и систематизации в работе с информацией. Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие. Владеть: способностью рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи, оценивать достоинства и недостатки возможных решений.
<i>ПК-1</i> Способен осуществлять художественную	Знать: - Законы композиции в художественном произведении;

деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.	Уметь: - Применять профессиональные методы и инструментальный в работе дизайнера; - Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование; Владеть: - способностью к выбору оптимальных средств художественной выразительности, графическими средствами для достижения выразительной подачи, профессиональными инструментами, материалами и технологиями.
--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы композиции в ДСК» составляет - 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных - 60 акад.ч., СРС - 48 акад.ч., форма контроля - Зачет с оценкой.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
		1	2
Контактная работа обучающихся	60	30	30
в том числе:			
Занятия лекционного типа	8	4	4
Занятия семинарского типа	52	26	26
Индивидуальные и другие виды занятий			
Групповые консультации			
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	48	24	24
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость акад. час	108	54	54
	з.е.	3	1,5

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	------------------------	---------	--	---

			Лекции	Практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.	1	2	16			12	Еженедельная презентация задания.
2	Раздел 2 Комбинаторика модульных элементов. Формообразующая роль цвета. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.	1	2	10			12	Еженедельная презентация задания.
3	Зачет с оценкой.	1						Защита единой презентации по разделам семестра.
4	Раздел 3. Виды объемно-пространственных композиций. Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях.	2	2	10			12	Еженедельная презентация задания.
5	Раздел 4. Образ в композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Организующая роль цвета.	2	2	16			12	Еженедельная презентация задания.
6	Зачет с оценкой.	2						Защита единой презентации по разделам семестра.
7	Итого	1,2	8	52			48	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.	Лекция. Основные свойства композиции. Основной закон композиции. Взаимодействие элементов на композиционном поле. Закономерности и художественные средства создания

		единства в композиции. Основные характеристики цвета. Двенадцати-частный цветовой круг. Типы цветовых гармоний. Семь типов цветовых контрастов.
2	Тема 1. Динамика, статика.	Анализ композиционных приемов для родственных элементов при нахождении принципиальной разницы между статикой и динамикой.
3	Тема 2. Одноцветная гармония.	Применение изолированного цвета и монохромной гармонии.
4	Тема 3. Метр, ритм.	Анализ композиционных приемов для родственных элементов при построении метрического и ритмического рядов.
5	Тема 4. Двухцветная гармония.	Применение гармонии близких цветов и гармонии дополнительных цветов.
6	Тема 5. Диссимметрия, асимметрия.	Анализ композиционных приемов для родственных элементов при нахождении принципиальной разницы между диссимметрией и асимметрией.
7	Тема 6. Трехцветная гармония.	Применение гармонии равнобедренного треугольника и гармонии равностороннего треугольника.
8	Тема 7. Пропорции.	Анализ композиционных приемов для подобных элементов, связанных единой пропорциональной схемой.
9	Тема 8. Масштабность.	Анализ композиционных приемов для родственных элементов при создании композиций с разными уровнями масштабности.
10	Раздел 2. Комбинаторика модульных элементов. Формообразующая роль цвета. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.	Лекция. Понятие о модуле. Комбинаторные свойства элементов. Семь видов симметрии переноса. Семнадцать видов симметрии сетчатых орнаментов. Влияние цвета на формообразование. Иллюзия выступающих и отступающих цветов. Иллюзия «весомости» цветов. Иллюзия фактурности цветов. Иллюзия фигуры и фона.
11	Тема 1. Виды симметрии переноса.	Анализ 7 видов симметрии переноса и комбинаторных свойств элементов для создания вариантов линейных композиций из одного модуля.
12	Тема 2. Виды симметрии сетчатых орнаментов.	Анализ 17 видов симметрии сетчатых орнаментов и комбинаторных свойств элементов для создания вариантов плоскостных композиций из одного модуля.
13	Тема 3. Сохранение и разрушение плоскости.	Применение выступающих и отступающих цветов.
14	Тема 4. Иллюзия «весомости» цветов.	Применение легких и тяжелых цветов.
15	Тема 5. Иллюзия фактурности цветов.	Применение нематериальных и материальных цветов.

16	Раздел 3. Виды объемно-пространственных композиций. Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях.	Лекция. Виды объемно-пространственных композиций и особенности их восприятия. Фронтальная композиция. Выявление фронтальной поверхности. Объемная композиция. Выявление объемной формы. Пространственная композиция. Выявление глубины и направленности в композиции. Цвет как средство выявления или смягчения объема. Подчиненность цвета объективным свойствам формы.
17	Тема 1. Выявление объема в трехмерных композициях.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления сохранения и разрушения цельности объема графическими средствами.
18	Тема 2. Сохранение поверхности и конфигурации в трехмерной композиции.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления цельного объема.
19	Тема 3. Разрушение поверхности и конфигурации в трехмерной композиции.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления не цельного объема.
20	Тема 4. Выявление тектоники в трехмерных композициях.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления сохранения и разрушения тектоники объема графическими средствами.
21	Тема 5. Создание впечатления сохранения и разрушения тектоники объема.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания неустойчивости и устойчивости в трехмерной композиции.
22	Раздел 4. Образ в композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Организующая роль цвета.	Лекция. Творческие методы нахождения образной составляющей в композиции: метод аналогии, метод ассоциации, метод эвристического комбинирования, метод инверсии. Физиологические свойства цвета, психологическое воздействие цвета, цветовые ассоциации. Организующая роль цвета. Символика цвета.
23	Тема 1. Музыкальные ассоциации в композиции. Народная музыка.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления народной музыки графическими средствами.
24	Тема 2 Организующая роль цвета в композициях народной музыки.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления народной музыки.
25	Тема 3. Музыкальные ассоциации в композиции. Духовная музыка.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления духовной музыки графическими средствами.
26	Тема 4. Организующая роль цвета в композициях на тему духовной музыки.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления духовной музыки.

27	Тема 5. Музыкальные ассоциации в композиции. Академическая музыка.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления академической музыки графическими средствами.
28	Тема 6. Организующая роль цвета в композициях на тему академической музыки.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления академической музыки.
29	Тема 7. Музыкальные ассоциации в композиции. Популярная музыка.	Анализ композиционных приемов для создания впечатления популярной музыки графическими средствами.
30	Тема 8. Организующая роль цвета в композициях на тему популярной музыки.	Применение зрительных иллюзий при восприятии цвета для создания впечатления популярной музыки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.	Лекция.	Вводная лекция к разделу с использованием видеоматериалов и наглядных пособий.
		Семинары по темам 1, 3, 5, 7, 8.	Выполнение творческого задания, консультация с обсуждением.
		Семинары по темам 2,4, 6.	Выполнение цветового решения творческого задания, консультация с обсуждением.
	Раздел 2. Комбинаторика модульных элементов. Формообразующая роль цвета. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты.
		Лекция.	Вводная лекция к разделу с использованием видеоматериалов и наглядных пособий.
		Семинары по темам 1, 2.	Выполнение творческого задания, консультация с обсуждением.
		Семинары по темам 3, 4, 5.	Выполнение цветового решения творческого задания, консультация с обсуждением.

	Раздел 3. Виды объемно-пространственных композиций. Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях.	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты
		Лекция.	Вводная лекция к разделу с использованием видеоматериалов и наглядных пособий.
		Семинары по темам 1, 4.	Выполнение творческого задания, консультация с обсуждением.
		Семинары по темам 2, 3, 5.	Выполнение цветового решения творческого задания, консультация с обсуждением.
	Раздел 4. Образ в композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Организующая роль цвета.	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты.
		Лекция.	Вводная лекция к разделу с использованием видеоматериалов и наглядных пособий.
		Семинары по темам 1, 3, 5, 7.	Выполнение творческого задания, консультация с обсуждением.
		Семинары по темам 2, 4, 6, 8.	Выполнение цветового решения творческого задания, консультация с обсуждением.
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется еженедельно с помощью просмотра творческих заданий и контроля самостоятельных заданий. Оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела на рубежном контроле. Система текущего и рубежного контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия. Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы композиции в ДСК» проводится в форме дифференцированного зачета.

Типовой пример для творческого задания.

Творческое задание «Диссимметрия, асимметрия. Трехцветная гармония»

Работа выполняется в цвете на формате А3. Задание может быть выполнено как в ручной подаче, так и на ПК.

Требования к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить основные виды симметрии для данной работы – зеркальную и центрально-осевую симметрии. Проанализировать, какой вид симметрии предпочтительнее.
3. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
4. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющей композиционный центр.
5. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.
6. Изучить понятие трехцветной гармонии.
7. Определить цвета, соответствующие равнобедренному и равностороннему треугольникам, в которых вершиной является основной цвет всех композиций на тему «Средства гармонизации».
8. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
9. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей цветовой выразительностью. Прodelать это для обеих композиций.
10. Выполнить в цвете обе композиции.
11. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Образец творческого задания.

Дорош Дарья 05172

Типовой пример самостоятельной работы.

Самостоятельная работа на тему:

Цветовые контрасты в дизайне сценического костюма.

Лист 1. Контраст цветовых сопоставлений.

Лист 2. Контраст светлого и темного.

Лист 3. Контраст холодного и теплого.

Лист 4. Контраст дополнительных цветов.

Лист 5. Симультанный контраст.

Лист 6. Контраст цветового насыщения.

Лист 7. Контраст цветового распространения.

Работа представляет собой подбор аналогов на заданную тему из области будущей профессиональной деятельности студента. Работа выполняется на листах формата А4.

Требования к самостоятельной работе:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие цветовых контрастов.
3. Подобрать по несколько примеров работ профессионалов в области дизайна сценического костюма с применением цветовых контрастов.
4. Выбрать по два примера на каждый вид цветового контраста, показывающих наиболее выразительное его применение, с использованием разных сочетаний цветов в каждом примере.
5. Разместить фотографии на листе А4, определив их размер и положение, исходя из пропорций выбранного примера.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания, и указать авторов.
7. Выполнить титульный лист.

Образец листа из самостоятельной работы.

КОНТРАСТ ЦВЕТОВЫХ СООТНОШЕНИЙ

Valentino Couture 2021/22

Carolina Herrera 2018-2019

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - консультация по творческой работе	УК-1 ПК -1	зачтено/не зачтено
- консультация по самостоятельной работе	УК-1 ПК -1	зачтено/не зачтено
Рубежный контроль по завершении каждого раздела	УК-1 ПК -1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет	УК-1 ПК -1	зачтено (отлично, хорошо, удовлетворительно)/ не зачтено (неудовлетворительно)

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине «Основы композиции в ДСК»

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (отлично)»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«зачтено (хорошо)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«зачтено (удовлетворительно)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы композиции в ДСК», формируют компетенции УК-1, ПК -1.

Пример оценочных средств:

Текущий контроль успеваемости - консультация по творческой работе (еженедельная презентация задания).

Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.

Тема 5. Диссимметрия, асимметрия

Требования к еженедельной презентации задания:

1. Проанализированы аналогичные работы по теме.
2. Изучены основные виды симметрии для данной работы – зеркальную и центрально-осевую симметрии. Проанализировано, какой вид симметрии предпочтительнее.
3. Выполнены варианты эскизов, учтены композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
4. Выбраны варианты для композиций, обладающие наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющие композиционные центры.
5. Выполнены в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.

Тема 6. Трехцветная гармония

Требования к еженедельной презентации задания:

1. Изучено понятие трехцветной гармонии.

2. Определены цвета, соответствующие равнобедренному и равностороннему треугольникам, в которых вершиной является основной цвет всех композиций на тему «Средства гармонизации».
3. Выполнены варианты цветовых эскизов, учтены: характеристика цветового тона, его светлота и насыщенность.
4. Выбран варианты композиций, обладающие наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнены в цвете обе композиции.
6. Композиции сопровождаются надписями, соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

Пример оценочных средств:

Рубежный контроль успеваемости - контроль по завершении каждого раздела. (Защита единой презентации по разделу семестра).

Раздел 1. Темы с 1 по 8.

Требования к защите единой презентации по разделу семестра:

1. Представлены все творческие работы по данному разделу в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлена самостоятельная работа по данному разделу в соответствии с требованиями к ней.
3. Продемонстрированы знания основных свойств композиции, основного закона композиции. Найдено правильное взаимодействие элементов на композиционном поле. Грамотно и в полном объеме использованы художественные средства создания единства в композиции.
4. Продемонстрированы знания основных характеристик цвета. Продемонстрировано знание двенадцати-частного цветового круга. Используются типы цветовых гармоний, соответствующие заданию.
5. Продемонстрировано умение графическими средствами выразить свою композиционную идею.
6. Продемонстрировано умение найти цветовое решение для своей композиционной идеи.
7. Продемонстрировано умение сопроводить надписями, соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

Пример оценочных средств:

Промежуточная аттестация - контроль по завершении разделов семестра. (Защита единой презентации по разделам семестра).

Раздел 1. Темы с 1 по 8.

Раздел 2. Темы с 1 по 5.

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Продемонстрированы знания основных свойств композиции, основного закона композиции. Найдено правильное взаимодействие элементов на композиционном

поле. Грамотно и в полном объеме использованы художественные средства создания единства в композиции.

4. Продемонстрированы знания основных характеристик цвета. Продемонстрировано знание двенадцати-частного цветового круга. Используются типы цветовых гармоний, соответствующие заданию.
5. Продемонстрированы знания о модуле и о комбинаторных свойствах элементов.
6. Продемонстрированы знания о влиянии цвета на формообразование, о иллюзиях выступающих и отступающих цветов.
7. Продемонстрировано умение графическими средствами выразить свою композиционную идею.
8. Продемонстрировано умение найти цветовое решение для своей композиционной идеи.
9. Все работы сопровождаются надписями, соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – УК-1, ПК-1.

УК-1

1. Что такое понятие «композиция»?
 - а) изображение
 - в) свобода творчества
 - с) согласованность элементов и форм
2. Что необходимо для создания композиций?
 - а) творческая интуиция
 - в) творческая интуиция и знание законов композиции
 - с) знание законов композиции
3. С чего начинается работа над композицией?
 - а) с идеи
 - в) с эскиза
 - с) с выбора цвета
4. Как правильно организовать работу над композицией?
 - а) сначала идея, потом композиционный эскиз в графике, потом тоновое и цветовое решение
 - в) все делать одновременно
 - с) сначала идея, потом композиционный эскиз в тоне и цвете
5. Как добиться композиционного равновесия?
 - а) использовать много интересных элементов
 - в) определить место композиционного центра
 - с) применить яркие цветные элементы
6. Как выявить композиционный центр?
 - а) только использовать самый выразительный элемент
 - в) только взаимным расположением элементов
 - с) могут быть оба варианта
7. Какой вариант решения лучший для композиции?
 - а) самый оригинальный
 - в) самый гармоничный
 - с) самый проработанный
8. Какова роль цвета в композиции?
 - а) цвет — это дополнительное средство композиции
 - в) цвет — это главное средство композиции

- с) цвет — это второстепенное средство композиции
- 9. Как оценить достоинства и недостатки своей композиции?
 - а) сравнивать с работами других студентов
 - в) анализировать работы дизайнеров сценического костюма
 - с) анализировать композиции в разных областях искусства и дизайна
- 10. Как развивать композиционное мастерство?
 - а) изучать композиционные приемы профессионалов
 - в) изучать закономерности в создании композиций
 - с) изучать закономерности в создании композиций и композиционные приемы профессионалов

ПК-1

- 1. Является ли метр одним из видов ритма?
 - а) нет, не является
 - в) да, является**
 - с) это одно и то же
- 2. Что такое диссимметрия?
 - а) нарушение симметрии
 - в) отсутствие симметрии
 - с) зеркальное отражение одной части в другой
- 3. По каким свойствам бывает контраст?
 - а) по всем свойствам
 - в) по цвету
 - с) по объективным свойствам
- 4. К какому виду пропорциональных отношений относятся пропорции «золотого сечения»?
 - а) это уникальный вид пропорциональных отношений
 - в) к арифметическому
 - с) к геометрическому
- 5. Какие есть виды объемно-пространственной композиции?
 - а) рельеф, фронтальная, объемная, глубинно-пространственная
 - в) фронтальная, объемная, глубинно-пространственная
 - с) объемная и пространственная
- 6. Основные характеристики цвета
 - а) цветовой тон
 - в) цветовой тон, светлота, насыщенность
 - с) цветовой тон, насыщенность
- 7. Сколько цветов в цветовом круге Иоханнеса Иттена?
 - а) 6
 - в) 12
 - с) 14
- 8. Какие цвета кажутся выступающими?
 - а) хроматические, светлые, теплые
 - в) ахроматические, светлые, теплые
 - с) хроматические, темные, теплые
- 9. Какие цвета кажутся тяжелыми?
 - а) темные, сильнонасыщенные, красные
 - в) светлые, слабонасыщенные, синие

- с) темные, слабонасыщенные, красные
- 10. Какие цвета кажутся материальными?
 - а) холодные, слабонасыщенные, отступающие
 - в) теплые, сильнонасыщенные, выступающие
 - с) теплые, слабонасыщенные, выступающие

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Беляева, О.А.** Композиция: практическое пособие для вузов / О.А. Беляева. – 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2022; Кемерово: Изд-во КемГИК. – 59 с. – (Высшее образование). ISBN 978-5-534-11593-2 (Издательство Юрайт). - ISBN 978-5 – 8154-0413-7 (Изд-во КемГИК). – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт (сайт). – [URL:https://urait.ru/bcode/495911](https://urait.ru/bcode/495911) (дата обращения: 17.10.2023).

Дополнительная:

1. **Воронова И.В.** Основы композиции: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М., Издательство Юрайт, 2022. – 119с.
2. **Котляров А.С.** Композиция изображения. Теория и практика: учебное пособие для вузов/ А.С.Котляров, М.А. Кречетова – 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2023.- 122с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5 – 534-14252-5 – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт (сайт). – [URL:https://urait.ru/bcode/519804](https://urait.ru/bcode/519804) (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Галета С.Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс): электронное учебно-методическое пособие – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. Минимальные системные требования: IBM PC – совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; ПИИ 500 МГц или эквивалент; 128Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPR Media
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.

Тема 1. (2ч.) Динамика, статика

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Проанализировать принципиальную разницу между динамичной и статичной композицией.
3. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющих композиционный центр.
5. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 2. (2ч.) Одноцветная гармония

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие одноцветной гармонии.
2. Выбрать основной цвет для всех композиций на тему «Средства гармонизации».
3. Определить места цветовых акцентов в гармонии изолированного цвета.
4. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
5. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить в цвете обе композиции.
7. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 3. (2ч.) Метр, ритм

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Проанализировать суть понятий «метр» и «ритм».
3. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющих композиционный центр.
5. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 4 (2ч.) Двухцветная гармония

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие двухцветной гармонии.
2. Определить цвета, являющиеся нюансными к основному цвету, и дополнительными к основному цвету.
3. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить в цвете обе композиции.

6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 5. (2ч.) Диссимметрия, асимметрия

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить основные виды симметрии для данной работы – зеркальную и центрально-осевую симметрии. Проанализировать, какой вид симметрии предпочтительнее.
3. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющих композиционный центр.
5. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 6. (2ч.) Трехцветная гармония

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие трехцветной гармонии.
2. Определить цвета, соответствующие равнобедренному и равностороннему треугольникам, в которых вершиной является основной цвет всех композиций на тему «Средства гармонизации».
3. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить в цвете обе композиции.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 7. (2ч.) Пропорции

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить различные схемы пропорционирования: арифметические пропорции, соотношение стороны квадрата к его диагонали, пропорции динамических прямоугольников, пропорции золотого сечения
3. Проанализировать методы построения пропорций золотого сечения (метод Фибоначчи, метод геометрического построения).
4. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для пропорциональных элементов в композиции.
5. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющей композиционный центр.
6. Выполнить в графике композицию, учитывая компоновку на листе формата А3.
7. Выполнить композицию в цвете, используя уже изученные цветовые гармонии.
8. Составить текст, анализирующий все средства композиции в данной работе.
9. Сопроводить композицию надписями, соответствующими теме задания.

Тема 8. (2ч.) Масштабность

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить три вида масштабных связей (с элементами внутри композиции, с физическими размерами человека, с окружающими элементами.)

3. Выполнить варианты эскизов, используя элементы трех видов масштабности – мелкий, средний и крупный, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в четырех композициях с разным сочетанием размеров элементов.
4. Выбрать варианты композиций, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью, имеющих композиционный центр.
5. Выполнить в графике четыре композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Список литературы: главы из литературы, указанной в п.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, с названиями, соответствующими темам Раздела 1.

Раздел 2. Комбинаторика модульных элементов. Формообразующая роль цвета. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.

Тема 1. (2ч.) Виды симметрии переноса

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие о модуле, комбинаторные свойства элементов. Проанализировать семь видов симметрии переноса.
3. Придумать модульный элемент.
4. Выполнить варианты эскизов, используя модульный элемент во всех видах симметрии переноса.
5. Выбрать четыре варианта композиции, обладающих наибольшим различием между собой.
6. Выполнить в графике четыре композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 2. (2ч.) Виды симметрии сетчатых орнаментов.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Проанализировать семнадцать видов симметрии сетчатых орнаментов.
3. Придумать модульный элемент.
4. Выполнить варианты эскизов, используя модульный элемент в видах симметрии сетчатых орнаментов.
5. Выбрать два варианта композиции, обладающих наибольшим различием между собой.
6. Выполнить в графике две композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 3. (2ч.) Сохранение и разрушение плоскости

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие выступающих и отступающих цветов.
2. Определить цвета, контрастные и нюансные к основному цвету, и проанализировать, как при помощи светлоты и насыщенности сохранить их в одной плоскости с основным цветом.
3. Определить цвета, выступающие и отступающие по отношению к основному цвету, и проанализировать, как при помощи светлоты и насыщенности разрушить ощущение единой плоскости.

4. Выполнить варианты цветowych эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
5. Выбрать варианты композиции, обладающие наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить в цвете четыре композиции.
7. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 4. (2ч.) Иллюзия легкости и тяжести

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие тяжелых и легких цветов.
2. Определить цвета наиболее легкие и выполнить варианты цветowych эскизов для задания по теме «Масштабность», учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
3. Определить цвета наиболее тяжелые и выполнить варианты цветowych эскизов для задания по теме «Масштабность», учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать варианты для обеих композиций, обладающие наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить в цвете две композиции.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 5. (2ч.) Иллюзия нематериальности и материальности

Указания к творческому заданию:

1. Изучить понятие нематериальных и материальных цветов.
2. Определить цвета наиболее нематериальные и выполнить варианты цветowych эскизов для задания по теме «Масштабность», учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
3. Определить цвета наиболее материальные и выполнить варианты цветowych эскизов для задания по теме «Масштабность», учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать варианты для обеих композиций, обладающие наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить в цвете две композиции.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Список литературы: главы из литературы, указанной в п.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, с названиями, соответствующими темам Раздела 2.

Раздел 3. Виды объемно-пространственных композиций. Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях.

Тема 1. (2ч.) Выявление объема в трехмерных композициях.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Проанализировать способы выявления объема, используя графические средства для сохранения и разрушения конфигурации объема и его поверхности.
3. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.

4. Выбрать варианты композиций, обладающие наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью для сохранения и для разрушения объема.
5. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 2. (2ч.) Сохранение поверхности и конфигурации в трехмерной композиции.

Указания к творческому заданию:

1. Изучить возможности цвета как средства зрительной иллюзии выявления объема.
2. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление цельности объема.
3. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить композицию в цвете.
6. Выполнить цветную развертку объема и выклеить макет.
7. Выполнить фотографии макета.
8. Разместить на листе композицию объема, развертку и фотографию.
9. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 3. (2ч.) Разрушение поверхности и конфигурации в трехмерной композиции.

Указания к творческому заданию:

1. Изучить возможности цвета как средства зрительной иллюзии разрушения объема.
2. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление не цельного объема.
3. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить композицию в цвете.
6. Выполнить цветную развертку объема и выклеить макет.
7. Выполнить фотографии макета.
8. Разместить на листе композицию объема, развертку и фотографию.
9. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Тема 4. (2ч.) Выявление тектоники в трехмерных композициях.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие тектоники.
3. Проанализировать композиционные приемы для создания впечатления сохранения и разрушения тектоники объема, используя графические средства.
4. Выполнить варианты эскизов, учитывая композиционные приемы и связи для родственных элементов в обеих композициях.
5. Выбрать варианты композиций, обладающие наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью для сохранения и для разрушения тектоники объема.
6. Выполнить в графике обе композиции, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 5. (2ч.) Создание впечатления сохранения и разрушения тектоники объема.

Указания к творческому заданию:

1. Изучить возможности цвета как средства зрительной иллюзии для создания неустойчивости и устойчивости объема.

2. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление неустойчивости и устойчивости объема для данной композиции.
3. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
4. Выбрать варианты композиций, обладающие наибольшей цветовой выразительностью.
5. Выполнить обе композиции в цвете.
6. Выполнить цветную развертку каждого объема и выклеить два макета.
7. Выполнить фотографии обоих макетов.
8. Разместить на листе композицию объема, развертку и фотографию. Повторить это для второго объема.
9. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания.

Список литературы: главы из литературы, указанной в п.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, с названиями, соответствующими темам Раздела 3.

Раздел 4. Образ в композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Организующая роль цвета.

Тема 1. (2ч.). Музыкальные ассоциации в композиции. Народная музыка.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие образа в композиции, проанализировать творческие методы нахождения образной составляющей в композиции.
3. Выбрать объем, максимально соответствующий музыке.
4. Проанализировать композиционные приемы для народной музыки, используя графические средства.
5. Выполнить варианты эскизов для композиции.
6. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью и имеющей композиционный центр.
7. Выполнить в графике композицию, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 2 (2ч.) Организующая роль цвета в композициях на тему народной музыки.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать психофизиологическую роль цвета для создания впечатления народной музыки.
2. Изучить возможности цвета как организующего средства для создания впечатления народной музыки.
3. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление для композиции народной музыки.
4. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
5. Выбрать вариант композиции, обладающей наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить композицию в цвете.
7. Сопроводить композицию надписями, соответствующими теме задания.

Тема 3. (2ч.) Музыкальные ассоциации в композиции. Духовная музыка.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие образа в композиции, проанализировать творческие методы нахождения образной составляющей в композиции.
3. Выбрать объем, максимально соответствующий музыке.
4. Проанализировать композиционные приемы для духовной музыки, используя графические средства.
5. Выполнить варианты эскизов для композиции.
6. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью и имеющей композиционный центр.
7. Выполнить в графике композицию, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 4. (2ч.) Организующая роль цвета в композициях на тему духовной музыки.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать психофизиологическую роль цвета для создания впечатления духовной музыки.
2. Изучить возможности цвета как организующего средства для создания впечатления духовной музыки.
3. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление для композиции духовной музыки.
4. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
5. Выбрать вариант композиции, обладающей наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить композицию в цвете.
7. Сопроводить композицию надписями, соответствующими теме задания
- 8.

Тема 5. (2ч.) Музыкальные ассоциации в композиции. Академическая музыка.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие образа в композиции, проанализировать творческие методы нахождения образной составляющей в композиции.
3. Выбрать объем, максимально соответствующий музыке.
4. Проанализировать композиционные приемы для академической музыки, используя графические средства.
5. Выполнить варианты эскизов для композиции.
6. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью и имеющей композиционный центр.
7. Выполнить в графике композицию, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 6. (2ч.) Организующая роль цвета в композициях на тему духовной музыки.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать психофизиологическую роль цвета для создания впечатления академической музыки.
2. Изучить возможности цвета как организующего средства для создания впечатления академической музыки.
3. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление для композиции академической музыки.
4. Выполнить варианты цветовых эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.

5. Выбрать вариант композиции, обладающей наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить композицию в цвете.
7. Сопроводить композицию надписями, соответствующими теме задания.

Тема 7. (2ч.) Музыкальные ассоциации в композиции. Популярная музыка.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие образа в композиции, проанализировать творческие методы нахождения образной составляющей в композиции.
3. Выбрать объем, максимально соответствующий музыке.
4. Проанализировать композиционные приемы для популярной музыки, используя графические средства.
5. Выполнить варианты эскизов для композиции.
6. Выбрать вариант композиции, обладающий наибольшей выразительностью, целостностью, ограниченностью, связностью, компактностью, законченностью, уравновешенностью и имеющей композиционный центр.
7. Выполнить в графике композицию, учитывая компоновку на листе формата А3.

Тема 8. (2ч.) Организующая роль цвета в композициях на тему популярной музыки.

Указания к творческому заданию:

1. Проанализировать психофизиологическую роль цвета для создания впечатления популярной музыки.
2. Изучить возможности цвета как организующего средства для создания впечатления популярной музыки.
3. Определить цвета, сочетания которых дают максимальное впечатление для композиции популярной музыки.
4. Выполнить варианты цветowych эскизов, учитывая характеристику цветового тона, его светлоту и насыщенность.
5. Выбрать вариант композиции, обладающей наибольшей цветовой выразительностью.
6. Выполнить композицию в цвете.
7. Сопроводить композицию надписями, соответствующими теме задания.

Список литературы: главы из литературы, указанной в п.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, с названиями, соответствующими темам Раздела 4.

1.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие формы как:

- 1) подготовка к практическому занятию,
- 2) аналитический обзор источников по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы выполняется параллельно с изучением каждого раздела программы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, студенты ориентированы на наглядное представление материала.

Самостоятельная работа состоит из подбора творческих работ профессионалов в области дизайна сценического костюма на каждый изучаемый раздел программы и их анализа. Работа выполняется на листах формата А4 в цвете.

Самостоятельная работа выполняется по каждому разделу программы «Основы композиции в ДСК».

Раздел 1. Средства гармонизации. Цветовые гармонии. Цветовые контрасты.

Самостоятельная работа на тему: Цветовые контрасты в дизайне сценического костюма.

Лист 1. Контраст цветовых сопоставлений.

Лист 2. Контраст светлого и темного.

Лист 3. Контраст холодного и теплого.

Лист 4. Контраст дополнительных цветов.

Лист 5. Симультанный контраст.

Лист 6. Контраст цветового насыщения.

Лист 7. Контраст цветового распространения.

Указания к самостоятельной работе:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие цветовых контрастов.
3. Подобрать по несколько примеров работ профессионалов в области дизайна сценического костюма с применением цветовых контрастов.
4. Выбрать по два примера на каждый вид цветового контраста, показывающих наиболее выразительное его применение, с использованием разных сочетаний цветов в каждом примере.
5. Разместить фотографии на листе А4, определив их размер и положение, исходя из пропорций выбранного примера.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания, и указать авторов.
7. Выполнить титульный лист.

Раздел 2. Комбинаторика модульных элементов. Формообразующая роль цвета.

Зрительные иллюзии при восприятии цвета.

Самостоятельная работа на тему: Формообразующая роль цвета в дизайне сценического костюма.

Лист 1. Сохранение плоскости. Нюанс

Лист 2. Сохранение плоскости. Контраст

Лист 3. Разрушение плоскости. Нюанс

Лист 4. Разрушение плоскости. Контраст

Лист 5. Сохранение объема. Нюанс

Лист 6. Сохранение объема. Контраст

Лист 7. Разрушение объема. Нюанс

Лист 8. Разрушение объема. Контраст

Указания к самостоятельной работе:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить понятие формообразующей роли цвета.

3. Подобрать по несколько примеров работ профессионалов в области дизайна сценического костюма с использованием формообразующей роли цвета.
4. Выбрать по два примера на каждое задание, показывающих наиболее выразительное его применение, с использованием разных сочетаний цветов в каждом примере.
5. Разместить фотографии на листе А4, определив их размер и положение, исходя из пропорций выбранного примера.
6. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания, и указать авторов.
7. Выполнить титульный лист.

Раздел 3. Виды объемно-пространственных композиций. Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях.

Самостоятельная работа на тему: Зрительные иллюзии при восприятии цвета в объемно-пространственных композициях в дизайне сценического костюма.

Лист 1. Фронтальная композиция. Иллюзия легкости. Иллюзия тяжести.

Лист 2. Фронтальная композиция. Иллюзия нематериальности. Иллюзия материальности.

Лист 3. Объемная композиция. Иллюзия легкости. Иллюзия тяжести.

Лист 4. Объемная композиция. Иллюзия нематериальности. Иллюзия материальности.

Лист 5. Пространственная композиция. Иллюзия легкости. Иллюзия тяжести.

Лист 6. Пространственная композиция. Иллюзия нематериальности. Иллюзия материальности.

Указания к самостоятельной работе:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Изучить виды объемно-пространственной композиции.
3. Изучить понятие зрительных иллюзий при восприятии цвета.
4. Подобрать по несколько примеров работ профессионалов в области дизайна сценического костюма по каждому виду объемно-пространственной композиции с иллюзиями, соответствующими заданию.
5. Выбрать по самому характерному примеру на каждое задание, показывающих наиболее выразительные решения композиций.
6. Разместить фотографии на листе А4, определив их размер и положение, исходя из пропорций выбранного примера.
7. Сопроводить композиции надписями, соответствующими теме задания, и указать авторов.
8. Выполнить титульный лист.

Раздел 4. Образ в композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Организующая роль цвета.

Самостоятельная работа на тему: Композиция и психофизиологическая роль цвета в композициях сценического костюма.

10 листов с примерами сценических костюмов и аналитической справкой.

Указания к самостоятельной работе:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.

2. Изучить психофизиологическое воздействие цвета.
3. Подобрать примеры работ профессионалов в композициях сценического костюма с использованием нескольких цветов.
4. Выбрать десять примеров, имеющих наиболее выразительные композиции и наиболее выразительное цветовое решение.
5. Разместить по одной фотографии на листе А4 в левой части листа, определив их размер и положение, исходя из пропорций выбранного примера.
6. Сопроводить композиции текстом с анализом композиционных и цветовых приемов и с оценкой соответствия выбранных решений рекламируемому продукту.
7. Выполнить титульный лист.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Лекционная аудитория, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средствами презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средствами затемнения – ролл-шторы;
2. Проектная мастерская, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой.
3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;

- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: доцент, профессор кафедры Дизайна и ДПИ МГИК Кильпе М.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ в ДСК
Направление подготовки (54.03.01) Дизайн
Профиль подготовки Дизайн сценического костюма
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная

Цель дисциплины:

- формирование базовых компетенций обучающегося для овладения методикой создания композиций при выполнении художественных работ различного назначения в области дизайна сценического костюма.

Задачи:

- изучение закономерностей и художественных средств композиции;
- изучение основных правил и приемов работы с цветовыми композициями.
- изучение способов выявления объемно-пространственных форм.
- изучение закономерностей восприятия цвета.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
- ПК-1 Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: приемы обобщения и систематизации в работе с информацией, закономерности создания композиций, принципы цветовых гармоний, основанные на объективных свойствах цвета, виды объемно-пространственных композиций и особенности их восприятия, закономерности цветовой выразительности.

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, выбирать адекватные средства художественной выразительности, применять различные типы цветовых гармоний в соответствии с композиционными задачами, гармонизировать цветовые элементы в соотношении с общими закономерностями композиционных задач, сохранять преемственность композиционного принципа с эскизными идеями.

Владеть: способностью рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи, способностью оценивать достоинства и недостатки возможных решений, способностью к выбору оптимальных средств художественной выразительности, графическими средствами для достижения выразительной подачи, профессиональными инструментами, материалами и технологиями.

По дисциплине предусмотрены промежуточные аттестации в форме зачёта с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.