

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 25.04.2023 12:00:14

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98bc3de2ab454b4659d961f749

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Форма и композиция в современном искусстве

Закреплена за подразделением

Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна

Направление подготовки

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Профиль

Технологическое искусство

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану

252

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

экзамен 1

аудиторные занятия

50

самостоятельная работа

175

часов на контроль

27

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	175	175	175	175
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	252	252	252	252

Программу составил(и):

- , асс., Беляева Екатерина Борисовна

Рабочая программа

Форма и композиция в современном искусстве

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, 09.04.03-МПИ-22-3.plx Технологическое искусство, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, Технологическое искусство, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна

Протокол от г., №

Руководитель подразделения Коржов Евгений Геннадьевич, к.т.н., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Освоение знаний о принципах и формах композиции, обучение ее основам
1.2	в современном искусстве. Презентации визуальных материалов в разных сферах современного искусства. Формирование у обучающихся умений и навыков работы с художественными материалами и техниками; формирование знаний об
1.3	основных принципах работы с визуальным пространством. Освоение знаний об основных стилях и направлениях в современном искусстве, для наиболее профессионального подхода к собственным задачам и идеям.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Science Art: Biomedical Nanomaterials / БиоАрт	
2.2.2	Science Art: Hybrid Additive Technology / Гибридное аддитивное искусство	
2.2.3	Киноэстетика	
2.2.4	Теория современного искусства и работа с архивами	
2.2.5	Учебная практика	
2.2.6	Арт-критика и работа с текстами	
2.2.7	Кураторская деятельность	
2.2.8	Производственная практика	
2.2.9	Теория и практика арт-менеджмента	
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.11	Преддипломная практика	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой	
Знать:	
ПК-3-31 Основы руководства съемочной группой	
ОПК-6: Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества	
Знать:	
ОПК-6-31 Содержание, объекты и субъекты информационного общества, критерии эффективности его функционирования; правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информатизации; теоретические проблемы прикладной информатики	
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Знать:	
ОПК-3-32 Профессиональную информацию	
ОПК-3-31 Принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации.	
ОПК-6: Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества	
Уметь:	
ОПК-6-У1 Проводить анализ современных методов и средств информатики для решения прикладных задач различных классов	
ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой	
Уметь:	
ПК-3-У1 Привлекать кадры необходимой квалификации для создания съемочной группы	
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Уметь:	

ОПК-3-У1 Структурировать профессиональную информацию.
ОПК-3-У2 Анализировать профессиональную информацию. Представлять ее в виде аналитических обзоров.
ПК-3: Способен осуществлять руководство съемочной группой
Владеть:
ПК-3-В1 Навыками организации работы съемочного коллектива при разработке и осуществлении кинопроекта
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Владеть:
ОПК-3-В1 Приемами структурирования информации по поставленной профессиональной задаче.
ОПК-3-В2 Приемами выделения главного в профессиональной информации, структурирования и оформления.
ОПК-6: Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества
Владеть:
ОПК-6-В1 Навыками исследования современных проблем и применения методов прикладной информатики и развития информационного общества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Раздел 1. Основные законы композиции							
1.1	Предмет, цели, задачи композиции. Средства композиции. /Лек/	1	1		Л1.11 Л1.13 Л1.14 ЭЗ			
1.2	Креативность, креативное мышление, мышление как комбинаторная игра /Пр/	1	4		Л1.2 Л1.4	1. Сущность эвристики (области знаний о продуктивном творческом мышлении личности) и креативности (области знаний о продуктивном коллективном решении творческих задач). 2. Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п.		
	Раздел 2. Раздел 2. Приемы композиции в современном искусстве							

2.1	Основные законы композиции. /Лек/	1	1	ОПК-6-31	ЛП.13	Закон целостности: единство композиции с замыслом, формы с содержанием (конструктивная идея), подчиненность формы содержанию, подчиненность всех средств замыслу; неделимость композиции; неповторимость элементов (величин, пятен, интервалов, типов, жестов, положений и т.д., за исключением орнаментальных композиций, где повторяются, чередуются формы, цвета, тона, интервалы, - фризовые композиции орнаментальные).		
2.2	Законы композиции /Пр/	1	10	ОПК-6-31	ЛП.11	Передача в произведении и движения во времени как композиционная задача. Показ в произведении и типичных характеров и типичных обстоятельств, передача жизненности художественного образа.		

2.3	Закон контраста (сочетание противоположностей). /Пр/	1	10	ОПК-6-31	Л1.14	Виды контрастов: объемное и плоское, контур и силуэт, светлое и темное, теплое и холодное (цвета), цветное и монохромное, контраст величин, контраст форм, контраст фактур, контраст цветов, контраст движений, контраст положений, психологические и идейные контрасты.		
-----	--	---	----	----------	-------	--	--	--

2.4	Статика динамика. /Пр/	1	10	ОПК-6-У1	Л1.3	<p>Зрительно и физически статичные формы.</p> <p>Стабильные: квадрат, прямоугольник, параллелепипед, положенный на широкое основание, куб, пирамида с квадратным основанием.</p> <p>Монументальный характер композиции из статичных форм.</p> <p>Физически статичные, но зрительно динамичные формы.</p> <p>Впечатление неуравновешенности.</p> <p>Зрительно статичные, но физически частично динамичные формы.</p> <p>Устойчивая основа, движущиеся элементы.</p> <p>Зрительно и физически полностью динамичные формы.</p>		
-----	------------------------	---	----	----------	------	---	--	--

2.5	Закон новизны. /Пр/	1	8	ОПК-3-31 ОПК-3-32	Л1.1	Новизна формы и содержания в произведении и. Новизна в композиции как главной художественной форме. Новизна в других формах произведения - в рисунке, в тоне, в цвете, в перспективных решениях. Наличие эстетического в содержании и в форме, в композиции произведения, эстетического как качества новизны. Закон жизненности. Передача в произведении и движения во времени как композиционная задача.		
	Раздел 3. Раздел 3. Образность в композиции							
3.1	Принцип отражения в композиции определённой художественной идеи. /Ср/	1	30	ОПК-6-В1	Л1.13	Гармонизация образной структуры. Правдиво-выразительный характер образа. Целостность и предельная выразительность художественного образа. Функциональная обусловленность формы как специфическая черта дизайна образа.		

3.2	Композиция и психология зрительного восприятия /Ср/	1	20	ОПК-3-У2 ОПК-3-В1	Л1.8 Л1.9	Отражение в натюрморте профессионального и культурного уровня человека, который пользовался или пользуется предметами, включенным и в натюрморт.		
3.3	Восприятие формы. /Ср/	1	30	ОПК-3-31	Л1.8 Л1.9	Психология зрительного восприятия. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие цвета. Восприятие света. Зрительные иллюзии. Установка в восприятии. Контрастность и аконтрастность в восприятии.		
3.4	Интерьер как внутреннее архитектурное пространство и как жанр изобразительного искусства. /Ср/	1	25	ОПК-3-32	Л1.6	Выражение через интерьер эстетических, социальных, профессиональных и других сторон эпохи.		
3.5	Этюды и зарисовки отдельных предметов входящих в композицию тематического натюрморта в интерьере /Ср/	1	25	ОПК-6-У1 ОПК-6-В1	Л1.13	Поиски тонового решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта. Поиски цветового, колористического решения эскиза композиции несложного тематического натюрморта.		

3.6	Композиция и психология зрительного восприятия в современном искусстве /Ср/	1	10	ПК-3-В1	Л1.10	Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр искусства. Идейно-смысловое содержание пейзажа. Виды пейзажа: городской (архитектурный), индустриальный, исторический, романтический, лирический, эпический, панорамный и др.		
Раздел 4. Создание курсового арт-проекта								
4.1	Аналитика референсов. Первые концепции /Пр/	1	4	ОПК-3-31 ОПК-3-У2 ОПК-6-У1	Л1.7 Э4			
4.2	Публичная презентация выполненных проектов /Пр/	1	2	ПК-3-31	Л1.12 Э4	Публичная презентация выполненных курсовых проектов в аудитории		P1
4.3	Создание видеодокументации выполненного проекта /Ср/	1	15	ОПК-6-31 ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.5 Э6	Написание сценария, сбор съемочной группы, продакшн, постпродакшн, рендеринг, мастеринг звука.		P2
4.4	Создание творческого курсового проекта /Ср/	1	20	ПК-3-В1	Л1.3			P1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
--------	-------------------------	------------------------------------	------------------------

КМ1	Создание этюдов и зарисовок отдельных предметов входящих в композицию тематического натюрморта в интерьере.		
КМ2	Создание цветового, колористического решения эскиза композиции в современном искусстве.		

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Курсовой творческий проект		Создание группового или индивидуального арт-проекта на основе изученных материалов по форме и композиции в современном искусстве.
Р2	Создание видео-документации выполненных проектов		Создание командного или индивидуального видео-ролика о выполненной курсовом проекте. Публикация ролика в сети Интернет

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценка по дисциплине складывается из:

1. Посещаемости контактных занятий (30%)
2. Выполнения практических упражнений в аудитории (30%)
3. Курсового творческого проекта (40%)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1		Старина и новизна: документально-художественная литература	Электронная библиотека	Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1897
Л1.2	Ткаченко Н. В., Ткаченко О. Н., Дмитриева Л. М.	Креативная реклама: технологии проектирования: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л1.3	Овчинникова Р. Ю., Дмитриева Л. М.	Дизайн в рекламе: основы графического проектирования: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л1.4		Креативная экономика: журнал	Электронная библиотека	Москва: Креативная экономика, 2011
Л1.5	Разинкин В. П., Абросимов А. А.	Основы цифровой аудио- и видеотехники: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011
Л1.6	Кишик Ю. Н.	Архитектурная композиция: учебник	Электронная библиотека	Минск: Вышэйшая школа, 2015
Л1.7	Колпашиков Л. С.	Дизайн: три методики проектирования: учебно-методическое пособие	Электронная библиотека	Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.8	Шевелина Н. Ю.	Графическая и цветовая композиция: практикум	Электронная библиотека	Екатеринбург: Архитектон, 2015
Л1.9	Шевелина Н. Ю.	Графическая и цветовая композиция: пропедевтика: практикум	Электронная библиотека	Екатеринбург: Архитектон, 2015
Л1.10	Сикорук Л. Л.	Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017
Л1.11	Барциц Р. Ч.	Графическая композиция в системе высшего художественного образования: вопросы теории и практики: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017
Л1.12	Лесникова В. А.	Мультимедийная презентация	Электронная библиотека	Королев: б.и., 2013
Л1.13	Беляева О. А.	Композиция: практикум	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2017
Л1.14	Скрипникова Е. В., Сухарев А. И., Головачева Н. П., Баймуханов Г. С.	Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие	Электронная библиотека	Омск: ОмГПУ, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Основные законы композиции: равновесие, виды равновесия.	https://studfile.net/preview/4436918/page:4/
Э2	Композиция	http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2329-composition
Э3	Основные законы композиции	https://studwood.net/792996/kulturologiya/osnovnye_zakony_kompozitsii
Э4	1.Лапыгин Ю.Н. Креативные решения. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с.	http://znanium.com/catalog/product/567395
Э5	2.Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 415 с.	http://www.iprbookshop.ru/34501.html
Э6	4.Хусаинова Г.Р. Развитие творческих способностей студентов – будущих менеджеров – в процессе иноязычной подготовки [Электронный ресурс]: монография. — Казань: КНИТУ, 2016. — 248 с.	https://e.lanbook.com/book/101987

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	Blender
П.3	PhotoShop
П.4	Rhinoceros 3D, Rhino 5.0 Educational Lab License
П.5	Лицензии ПО Windows Server CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL, ПО WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr и PerUsr
П.6	Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms Multi European Language
П.7	CS3 Web PREMIUM 3.3

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
------	------------	-----------

Л-1010	Мастерская ArtTECH	<p>комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, рабочее место преподавателя с персональным компьютером с доступом к ИТС «Интернет»,</p> <p>Очки виртуальной реальности HTC VIVE PRO x 10 шт,</p> <p>Проектор Xiaomi Miija Laser Projection MJJGYY02FM x 3шт,</p> <p>Вычислительный модуль NVIDIA TESLA V100-SXM2-32GB,PG503 SKU203, (900- 2G503-0010-000), Generi OEM x 1 шт.</p> <p>Акустическая система BEHRINGER PPA500BTx1 шт</p> <p>Акустическая система Behringer B115W x 2 шт.</p> <p>Колонки Microlab 2.0 x 2 шт.</p> <p>Телевизор ЖК 50" Samsung/ 50", Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Voice, PQI 2000, DVBT2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, 2HDMI, TITAN GRAY x 5 шт.</p> <p>Паяльники (20 шт)</p> <p>Держатель «третья рука» для пайки (10 шт)</p> <p>Проектор EPSON EB-L610U (1 шт)</p> <p>3d принтер (1 шт)</p> <p>Наушники Panasonic (6 шт)</p> <p>Сетевые фильтры (35 шт)</p> <p>Вебкамера ASUS Webcam C3 вебкамера (1080p, 30fps, FHD (1920 x 1080) x 2 шт</p> <p>Микрофон MAONO AU-A04TR x 1 шт</p> <p>Автоматизированное рабочее место</p>
--------	--------------------	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В процессе изучения материалов учебного курса «Форма и композиция в современном искусстве» предлагаются разнообразные формы работ: работа на практических занятиях, работа с учебной и научной литературой, участие в дискуссии, выполнение итогового курсового проекта.

На практических занятиях рассматриваются наиболее значимые и интересные проблемы, которые призваны стимулировать у студентов выработку собственной позиции.