

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета А.Е. Енин
«31» августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

«Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды»

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура

Профиль (специализация) магистерская программа «Актуальные направления теории и практики архитектуры»

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2021

Автор программы / П.В. Капустин /

Заведующий кафедрой
Теории и практики
архитектурного
проектирования / П.В. Капустин /

Руководитель ОПОП / Т.И. Задворянская /

Воронеж 2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Целями освоения дисциплины "Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды" являются: углубление изучения студентами композиционных принципов организации ансамблей и сред в соответствии с типологическими признаками и др. знаниями; изучение методов и средствами композиционной деятельности в области современной архитектуры и дизайна среды; понимание студентами проблем современной теории композиции, причин их возникновения и эволюции, актуальных направлений их решения.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- Понимание причин и тенденций эволюции композиционных представлений в конце XX – начале XXI вв.;
- Изучение базовых принципов и основных проблем современной теории композиции в архитектуре и дизайне среды;
- Ознакомление с основными современными направлениями и школами композиционного поиска в архитектуре и дизайне среды;
- Научиться применять и творчески развивать в проектной работе различные стратегии композиционной деятельности;
- Владеть навыками критической рефлексивной оценки и профессионального анализа собственных композиционных построений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-3 - Способен к анализу, оценке и разработке концепций творческой деятельности в архитектуре

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-3	знать - Причины и тенденции эволюции композиционных представлений в конце XX – начале XXI вв. - Основные современные направления композиционного поиска в архитектуре и дизайне среды.

	<p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - Различать и оценивать границы применимости различных композиционных систем, их концептуальную и контекстуальную обусловленность. - Применять и творчески развивать в проектной работе различные стратегии композиционной деятельности. - На основе знаний теории композиции и её современных проблем генерировать новые научные и творческие идеи в архитектуре.
	<p>владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - Творческими приёмами выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла с учётом анализа актуальных научных и творческих концепций в проектной практике и теории композиции. - Навыками критического анализа прикладных методик и теоретических концепций в изменяющихся контекстах. - Пониманием необходимости пересмотра профессиональных стереотипов и конвенций, а также творческого развития ценных традиций и перспективных тенденций.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции	18	18
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Самостоятельная работа	72	72
Курсовая работа	+	+
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
-------	-------------------	--------------------	------	-----------	-----	------------

1	Композиция как проблема историко-теоретического и методологического исследования.	Введение в дисциплину, цели и задачи курса, объяснение структуры курса. Композиция как процесс и как результат деятельности архитектора и дизайнера. Понятие композиционной деятельности. Представления о композиции в истории и теории архитектуры и дизайна. Теории композиции и теории проектирования в модернизме, проблема их соотношения.	4	2	12	18
2	Композиционные категории и их историческая эволюция.	Реальное значение и место пропорционирования, метра, ритма, масштаба и других композиционных средств в истории архитектуры. Внекомпозиционные значения категорий "функция", "конструкция" и "материал" в архитектуре и дизайне. Проблематизация модернистских композиционных построений и их теории. Значение функциональных, конструктивных и др. аспектов формы в композиционной деятельности архитектора. Истоки представления о гармонизации архитектурной формы. Различие формообразования и гармонизации формы.	4	2	12	18
3	"Сложный порядок" и сложности на пути к его методическому достижению.	Экзистенциальный смысл среды и проблема композиционной выразительности в различных обществах. Идеи "сложного порядка" (XVIII в.) и "трудного единства" (Р. Вентури). Объект, ансамбль и стиль. Понятие языка композиции. Опосредование языком мышления и мира объектов; характерные редукции архитектурного композиционного языка. Система, поле и среда. Открытые и "инклюзивные" композиционные соцелостности, их связь с современными концепциями проектирования.	4	2	12	18
4	Теория композиции: попытки построения, апология и проблематизация	Формализация композиционного языка и попытки автоматизации композиционной деятельности. Теории композиции и теории проектирования: парадокс предметов. Роль и место композиции и пропедевтики в проектировании и в обучении проектированию. Формулирование теоретико-методологического понятия "городская среда".	2	4	12	18

		Проблемы композиционного единства, целостности и полноты в среде.				
5	Композиционные проблемы "по ту сторону" теории композиции: среда и феномен.	Разнообразие среды и проблема композиционной энтропии. Морфологический приоритет композиции сегодня, история и причины его формирования. Символика и феноменология как теоретико-композиционные проблемы. Феноменология среды и феноменологические аспекты композиционной деятельности со средой.	2	4	12	18
6	Современное состояние и перспективы эволюции композиционных представлений в архитектуре и дизайне среды.	Проблемы композиции в деконструктивизме и нелинейной архитектуре. Использование готовых композиционных систем (языков) и создание новых по ситуации, теме и задаче. Типы рациональности и разнообразие концепций целостности. Концепты "сложности" и "хаоса" в современной науке и композиционных поисках. Исторические, актуальные и перспективные направления поиска путей композиционного синтеза. Будущее композиции и её теории.	2	4	12	18
Итого			18	18	72	108

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения.

Примерная тематика курсовой работы:

1. Композиция в ансамбле на примере различных стилей: принципы, способы организации, формальный синтаксис.
2. Композиционные и смысловые единства в среде (поле).

Курсовая работа (КР) выполняются на материале истории архитектуры и актуальной практики. Аналитическая цель КР, выраженная в названии, является основной. Дополнительная цель: освоение приёмов выражения исследовательского содержания в графике и тексте.

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:

- освоение рефлексивного отношения к известным композиционным приёмам;
- выявление границ применимости категорий "ансамбль" и формальный "стиль";
- получение опыта инновационного композиционного мышления.

Курсовая работа включают в себя графическую и текстовую часть.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-3	<p>знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - Причины и тенденции эволюции композиционных представлений в конце XX – начале XXI вв. - Основные современные направления композиционного поиска в архитектуре и дизайне среды. 	знание учебного материала	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - Различать и оценивать границы применимости различных композиционных систем, их концептуальную и контекстуальную обусловленность. - Применять и творчески развивать в проектной работе различные стратегии композиционной деятельности. - На основе знаний теории композиции и её современных проблем генерировать новые научные и творческие идеи в архитектуре. 	умение использовать учебный материал в самостоятельной научно-творческой деятельности	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

<p>владеть - Творческими приёмами выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла с учётом анализа актуальных научных и творческих концепций в проектной практике и теории композиции. - Навыками критического анализа прикладных методик и теоретических концепций в изменяющихся контекстах. - Пониманием необходимости пересмотра профессиональных стереотипов и конвенций, а также творческого развития ценных традиций и перспективных тенденций.</p>	<p>демонстрация понимания задач дисциплины и навыков рефлексивного анализа композиционной деятельности</p>	<p>Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах</p>	<p>Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах</p>
--	--	--	--

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
ПК-3	<p>знать - Причины и тенденции эволюции композиционных представлений в конце XX – начале XXI вв. - Основные современные направления композиционного поиска в архитектуре и дизайне среды.</p>	<p>Знание учебного материала. Зачёт</p>	<p>Верные ответы на вопросы зачёта - 70-100%</p>	<p>Верные ответы на вопросы зачёта - менее 70%</p>

	<p>уметь - Различать и оценивать границы применимости различных композиционных систем, их концептуальную и контекстуальную обусловленность. - Применять и творчески развивать в проектной работе различные стратегии композиционной деятельности. - На основе знаний теории композиции и её современных проблем генерировать новые научные и творческие идеи в архитектуре.</p>	<p>Умение использовать учебный материал в самостоятельной научно-творческой деятельности. КР</p>	<p>Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач, поставленных перед КР</p>	<p>Задачи КР не решены или КР не выполнена</p>
--	---	---	--	--

	владеть - Творческими приёмами выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла с учётом анализа актуальных научных и творческих концепций в проектной практике и теории композиции. - Навыками критического анализа прикладных методик и теоретических концепций в изменяющихся контекстах. - Пониманием необходимости пересмотра профессиональных стереотипов и конвенций, а также творческого развития ценных традиций и перспективных тенденций.	Демонстрация понимания задач дисциплины и навыков рефлексивного анализа композиционной деятельности. КР и Зачёт	Продемонстрировано понимание материала дисциплины и навыки творческого аналитического подхода	Продемонстрировано отсутствие понимания материала дисциплины и/или навыков творческого аналитического подхода
--	--	--	---	---

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

Не предусмотрено учебным планом

- 7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
- Прикладные задачи ставятся в курсовой работе.
- На аудиторных практических занятиях и в режиме СРС обучающиеся может быть предложено выполнение практических заданий (клаузуры) по следующим примерным темам:
- Анализ композиционных построений эпохи модернизма.
- Пластический эквивалент "трудного единства" по Р. Вентури.
- "Система" и "поле" как композиционные категории, их визуальное выражение.

- Построение открытой и "инклюзивной" композиционной соцелостности.
- Анализ средств достижения композиционного единства, целостности и полноты в сложной городской среде.
- Анализа композиционных построений в произведении актуальной архитектуры.

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Композиция как процесс и как результат деятельности архитектора и дизайнера.
2. Понятие композиционной деятельности.
3. Представления о композиции в истории и теории архитектуры и дизайна.
4. Теории композиции и теории проектирования в модернизме, проблема их соотношения.
5. Реальное значение и место пропорционирования, метра, ритма, масштаба и других композиционных средств в истории архитектуры.
6. Современная проблематизация модернистских композиционных построений и их теории.
7. Значение функциональных, конструктивных и др. аспектов формы в композиционной деятельности архитектора.
8. Истоки представления о гармонизации архитектурной формы.
9. Различие формообразования и гармонизации формы.
10. Экзистенциальный смысл среды и композиция как формальная система.
11. Проблема композиционной выразительности архитектуры в различных обществах.
12. Понятие "трудного единства" по Р. Вентури
13. Категории объект, ансамбль и стиль.
14. Понятие языка композиции.
15. Система, поле и среда как композиционные категории.
16. Открытые и "инклюзивные" композиционные соцелостности, их связь с современными концепциями проектирования.
17. Формализация композиционного языка и попытки автоматизации композиционной деятельности.
18. Теории композиции и теории проектирования: парадокс предметов.
19. Роль и место композиции и пропедевтики в проектировании и в обучении проектированию.
20. Формулирование теоретико-методологического понятия "городская среда".
21. Проблемы композиционного единства, целостности и полноты в среде.
22. Особенности анализа композиции в произведениях актуальной архитектуры.

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачёт выставляется на основании выполнения и защиты КР, устного ответа на три вопроса зачёта. Не менее двух верных ответов на зачёт и верно выполненная КР оцениваются оценкой "зачтено". Менее 70% верных ответов (менее двух верных ответов на три вопроса зачёта) и/или неверно выполненная или невыполненная КР - "не зачтено".

КР оценивается по четырёхбалльной системе в соответствии со степенью продемонстрированного при её выполнении понимания задач дисциплины и освоения умений и навыков самостоятельного композиционного анализа.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Композиция как проблема историко-теоретического и методологического исследования.	ПК-3	КР, Зачёт
2	Композиционные категории и их историческая эволюция.	ПК-3	КР, Зачёт
3	"Сложный порядок" и сложности на пути к его методическому достижению.	ПК-3	КР, Зачёт
4	Теория композиции: попытки построения, апология и проблематизация	ПК-3	КР, Зачёт
5	Композиционные проблемы "по ту сторону" теории композиции: среда и феномен.	ПК-3	КР, Зачёт
6	Современное состояние и перспективы эволюции композиционных представлений в архитектуре и дизайне среды.	ПК-3	КР, Зачёт

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.

Для подготовки ответа на зачёте обучающемуся отводится 30 минут.

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А.В. Степанов, В.И. Малыгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Изд-во "Архитектура-С", 2003. – 256 с.
2. Степанов А.В., Иванова Г.И., Нечаев Н.Н. Архитектура и психология. - М.: Стройиздат, 1993. - 295 с.
3. Бурцев А.Г. Архитектурная семиотика: учебное пособие для вузов. - Екатеринбург: Архитектон, 2015. - 11,2 усл. печ. л.
4. Рочегова Н.А., Барчугова Е.В. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования: учеб. пособие: допущено УМО. - М.: Академия, 2010. - 319 с.
5. Капустин П.В. Знак и символ в архитектурном проектировании. Учеб. пособие для студ.archit. спец. – Воронеж: ВГАСУ, 2008. – 128 с.
6. Капустин П.В. История дизайна в документах: тексты, дискуссии, мнения: хрестоматия: в 3 ч. – Воронеж: ВГАСУ, 2010.
7. Капустин П.В. К вопросу о зарождении композиционного сознания // Композиционная подготовка в современном архитектурно-художественном образовании. М-лы Всероссийской научно-методич. конфер. (статьи и доклады) / Под ред. А.А. Старикова и В.И. Иовлева. – Екатеринбург: Архитектон, 2003. – С. 34 – 38.
8. Капустин П.В., Кармазин Ю.И. Теории проектирования и проблема композиционного мышления // Композиционная подготовка в современном архитектурно-художественном образовании. М-лы Всероссийской научно-методич. конфер. (статьи и доклады) / Под ред. А.А. Старикова и В.И. Иовлева. – Екатеринбург: Архитектон, 2003. – С. 39 - 45.
9. Капустин П.В. К эпистемологическому анализу теории композиции: проблема предмета знания // Композиционные чтения имени А. Коротковского: М-лы Международной научно-методич. конфер. / Под ред. А.А. Старикова, В.И. Иовлева. – Екатеринбург: Архитектон, 2005. – С. 105-112.
10. Капустин П.В. "Поле" и "среда" как композиционные категории // Композиционные чтения имени А. Коротковского: М-лы Международной научно-методич. конфер. / Под ред. А.А. Старикова, В.И. Иовлева. – Екатеринбург: Архитектон, 2005. – С. 112-119.
11. Капустин П.В. Композиция и динамический образ мира // Архитектурно-художественная композиция: Формирование пространства: Сб. науч.-метод. тр. № 3 / под ред. В.И. Иовлева. – Екатеринбург: Архитектон, 2009. – С 34 – 42.
12. Капустин П.В. Композиция и типология в эволюции архитектурного проектирования XX века // Архитектурные исследования. Научный журнал. - Воронеж: Воронежский ГАСУ. - 2016. - № 3 (7). - С. 15 - 23. Режим доступа: <http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/vestnik/ai/DocLib1/АИ%20№3-7.pdf>
13. Капустин П.В. Рождение композиции из духа живописи // Архитектурные исследования. Научный журнал. - Воронеж: ВГТУ. - 2017. - № 3 (11). - С.

4 - 13. Режим доступа: [http://cchgeu.ru/upload/science/nauchnye-izdaniya/arkhitekturnye-issledovaniya/Архитектурные%20исследования%20№3\(11\).pdf](http://cchgeu.ru/upload/science/nauchnye-izdaniya/arkhitekturnye-issledovaniya/Архитектурные%20исследования%20№3(11).pdf)

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Использование презентаций при проведении занятий.

2. Для работы с электронными вариантами учебных пособий и др. литературы требуется наличие таких программных средств, как Adobe Reader для Windows.

<http://papardes.blogspot.com>

<http://www.glazychev.ru/>

<http://www.ssaba.smr.ru/>

<http://www.marhi.ru/>

<http://archi.ru/>

<http://www.archvuz.ru/magazine/>

<http://www.umo-architectura.narod.ru>

и др.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для проведения занятий и др. видов работ по дисциплине необходимы: учебная аудитория, электронный проектор, ноутбук, электронные носители информации (переносной накопитель), принтер.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Проблемы композиции в архитектуре и дизайне среды» читаются лекции, проводятся практические занятия, выполняется курсовая работа.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков критического композиционного анализа. Занятия проводятся путем выполнения заданий и решения задач КР в аудитории.

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установленные сроки.

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсовой работы, защитой курсовой работы.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение графических заданий.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: <ul style="list-style-type: none"> - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
----------	-----------------------------	-------------------------------	--