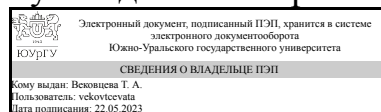

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления

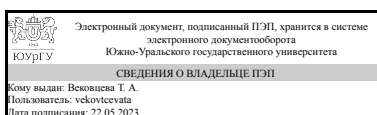
Т. А. Вековцева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.15 Композиция
для направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Технология и дизайн

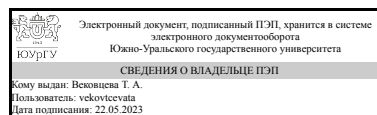
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утверждённым приказом Минобрнауки от 22.09.2017 № 961

Зав.кафедрой разработчика,
к.искусствоведения, доц.

Т. А. Вековцева

Разработчик программы,
к.искусствоведения, доц.,
заведующий кафедрой

Т. А. Вековцева

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Композиция» — познакомить студентов с основными композиционными категориями и жанрами, принципами организации формальной, декоративной композиции, способами и приемами стилизации, а также закрепить приобретенные теоретические знания выполнением практических заданий, применяя различные приемы и художественно-графические средства. Задачами освоения дисциплины является формирование системы знаний, умений и навыков: 1. получение знаний по специфической терминологии, видов и принципов композиции, 2. изучение различных форм, приемов и средств композиции, 3. изучение выразительных средств графики и ее элементов, 5. изучение законов построения композиции, 6. ознакомление и создание различных типов композиции, 7. овладение различными художественными приемами и способами трансформации и стилизации, 8. изучение приемов создания художественного образа и работы с ним

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина изучается в течение двух семестров: в конце первого семестра — зачет, в конце второго семестра — экзамен. Основные темы. Понятие композиции. Основные свойства композиции. Правила композиции: передача движения и покоя, золотое сечение. Приемы композиции: ритм, симметрия и асимметрия, равновесие и выделение композиционного центра. Средства композиции: формат, пространство, равновесие, контраст, композиционный центр, ритм, статика и динамика, светотень, цвет, декоративность, симметрия и асимметрия, открытость и замкнутость, целостность и т.д. Закономерности и художественные средства создания единства композиции. Виды композиции и особенности их восприятия. Основные принципы организации декоративной композиции. Хроматические и ахроматические композиции. Ассоциативная композиция. Фактура и текстура в различных видах изделий. Декоративный натюрморт. Стилизация и трансформация форм предметов натюрморта. Выразительные средства графики. Применение элементов графики в практической деятельности. Используемые материалы. Студент выполняет все задания в аудитории и самостоятельно дома в ручной графической технике. Основными материалами являются: линер черный, гелевая ручка черная, перо, тушь черная, маркер, карандаш, ластик, бумага формата А3.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных объектов	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления

	Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для широкого спектра художественно-промышленных объектов
--	---

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.12 Рисунок	1.О.16 Дизайн, 1.О.14 Цветоведение и колористика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.12 Рисунок	Знает: технические и художественные приемы создания рисунка; особенности декоративно-прикладного рисунка Умеет: использовать различные изобразительные и графические материалы при разработке эскизов художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления Имеет практический опыт: создания эскизов художественно-промышленных объектов с использованием различных изобразительных и графических материалов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч., 128,75 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		2	3
Общая трудоемкость дисциплины	252	144	108
<i>Аудиторные занятия:</i>	112	64	48
Лекции (Л)	32	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	80	48	32
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	123,25	71,75	51,5
Графическая стилизация знака. Виды знаков. Законы семиотики.	29,5	0	29.5
Работа с графическими материалами, освоение техник линии, пятна, точки.	71,75	71.75	0
Стилизация и трансформация в искусстве	22	0	22

Консультации и промежуточная аттестация	16,75	8,25	8,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Основные средства и законы композиции. Виды композиции	64	16	48	0
2	Плоскостная графическая и рельефная композиция. Работа с художественным образом	48	16	32	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Определение композиции. Основные средства композиции: точка, линия, пятно	2
2	1	Фактуры и текстуры в композиции. Центр в композиции: виды центров, композиция с одним, двумя и тремя центрами	2
3	1	Виды композиции. Открытая и закрытая композиция. Формирование образа в композиции. Основные принципы композиции: соподчинение, единство, равновесие	2
4	1	Основные принципы композиции: соподчинение, единство, равновесие. Основные принципы композиции: большое и малое. Организация логических взаимосвязей в композиции	2
5	1	Основные средства композиции: статика и динамика. Основные средства композиции: контраст и нюанс	2
6	1	Основные средства композиции: ритм и метр. Орнамент. принципы организации орнаментальной композиции. Ленточный и платочный орнамент. Стилизация. Приемы стилизации природных форм	2
7	1	Стилизация в натюрморте. Натюрморт в работах великих художников	2
8	1	Стилизация фигуры человека	2
9	2	Знак в дизайне. Виды знаков: иконический, индекс, символ. Приемы и графические средства создания знака. Знак и рельеф. Знак и стилизация. Знак и шрифт.	2
10	2	Креативная типографика. Шрифт и его составляющие. История развития письма и основные типы шрифтов. Развитие шрифтовой графики. Создание трансцендентных шрифтов.	2
11	2	Художественный образ. Понятие стилизации и трансформации в искусстве. Способы создания художественного образа в дизайне. Работа с картинами великих художников. Художественный анализ композиции.	4
12	2	Иконические знаки и пиктограммы. Понятие пиктограммы и способы их создания. Законы построения графических знаковых элементов и систем. Цвет, форма и композиция плоскостного знака. Законы включения информационных пиктограмм в среду.	2
13	2	Объемно-пространственная композиция в дизайне. Виды объемной и объемно-пространственной композиции.	2
14	2	Художественная выразительность шрифта. Иллюстрация и шрифт: точки соприкосновения. Вербальное и невербальное значение текста в графическом	2

		дизайне.	
15	2	Эмоции, образ и цвет в композиции. Средства выражения художественного образа в дизайне. Графика и объем. Влияние графики на объем. Визуальные иллюзии. Работа с формой, цветом и графикой.	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1-2	1	Работа с линией. Создание линейных композиций. Ломаная и объемная плоскость. Объемный рисунок линией.	4
3-4	1	Центры в композиции. Работа с пятном, точкой и линией. Открытая и закрытая композиция.	4
5-7	1	Фактуры и центры. Работа с различными материалами. Создание тематических композиций на определенные темы с использованием пятна, линии и фактур.	6
8-11	1	Статика и динамика в композиции. Создание композиций из геометрических фигур на темы статики и динамики. Коллаж их шрифтов с выражением статики и динамики. Законченные композиции со смыслом на статику и динамику.	6
12-14	1	Ритм и метр. Создание абстрактных композиций на тему ритма и метра. Работа с ритмическими рядами. Стилизация природных форм. Создание ленточного и платочного орнамента на основе ритмических повторов.	6
15-17	1	Стилизация природных форм: цветов, фруктов, ягод с помощью различных графических приемов. Свободные орнаментальные раппортные композиции. Работа с графикой и цветом.	6
18-20	1	Стилизация животного. Работа с различными приемами стилизации: линия, точка, пятно.	6
21-23	1	Образ и животное. Создание образных животных в трех эпостаях: молодой, зрелый, старый (или добрый, апатичный, агрессивный).	6
24	1	Оформление альбома работ за семестр	4
25-26	2	Стилизация натюрморта. Создание графического образного натюрморта. Передача образа и эмоций в дизайне различными средствами графики.	2
27-29	2	Натюрморт. Работа на стилизацией натюрморта в стилисте знаменитого художника. Имитация стиля. Стилизация художественного стиля и образ в дизайне.	2
31-33	2	Стилизация фигуры человека. Работа с силуэтом и различными техниками графики.	4
35-37	2	Работа с графическим знаком. Создание иконических знаков, подбор шрифта к знаку, создание знака индекса	4
38-40	2	Знак-рельеф. Создание знака животного на основе круга, квадрата, треугольника, вертикальных членений, мелких деталей и сложной формы.	4
41-43	2	Авторская образная типографика. Создание трансцендентного шрифта. Подбор шрифта к слову (5 вариантов) Визуальная типографика: визуализация стихов	4
44-46	2	Стилизация-трансформация в искусстве. Стилизация картин знаменитого художника	4
47-48	2	Проект пиктограмм	4
49-50	2	Графика и объем в композиции. Влияние графики на объем. Визуальные иллюзии. Создание серии макетов с визуальным изменением формы за счет графики.	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС	
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылки
Графическая стилизация знака. Виды знаков. Законы семиотики.	Основы формообразования знаков и знаковых систем: практикум / сост. Н. И. Тарабуко. – с. - http://rep.vstu.by/bitstream/handle/123456789/9357/Formoobrazovanie_znakov_i_znak_sistem
Работа с графическими материалами, освоение техник линии, пятна, точки.	Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — 2020. — 59 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11593-2. — Текст : электронный https://urait.ru/bcode/457102
Стилизация и трансформация в искусстве	Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11593-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454511

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	2	Текущий контроль	Контрольная точка №1 Линии в композиции. Ломаная и объемная плоскость. Центры. Фактуры и текстуры. Образные композиции с текстурами	1	30	За каждое задание в контрольной точке студент может получить по 5 баллов. За 4 задания максимальный балл - 20 баллов. 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической	зачет

						манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
2	2	Текущий контроль	Контрольная точка №2. Статика-динамика в композиции. Ритм, метр. Стилизация. природных форм. Орнамент.	1	35	Каждый лист формата А3 в заданиях контрольной точки оценивается максимум по 5 баллов. Итого в сумме максимальный балл за контрольную точку - 35. Порядок начисления баллов и задания приведены в приложении.	зачет
3	2	Текущий контроль	Контрольная точка №3. Стилизация натюрморта	1	15	Каждое задание в контрольной точке оценивается отдельно. Максимальная оценка за 1 задание - 5 баллов, за 2 задание - 10 баллов. В сумме за контрольную точку студент может набрать максимум 15 баллов.	зачет
4	2	Текущий контроль	Контрольная точка №4. Стилизация животного. Стилизация фигуры.	1	15	Каждый лист формата А3 в заданиях контрольной точки оценивается максимум по 5 баллов. Итого в сумме максимальный балл за контрольную точку - 15. Порядок начисления баллов и задания приведены в приложении.	зачет
5	3	Текущий контроль	Контрольная точка 5. Стилизация и знак.	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	экзамен
6	3	Текущий контроль	Контрольная точка 6. Знаки животного на основе эмоционально-	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на	экзамен

			образных решений			хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
7	3	Текущий контроль	Контрольная точка 7. Знак-рельеф	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	экзамен
8	3	Текущий контроль	Контрольная точка 8. Авторский трансцендентный шрифт	1	10	Каждый лист формата А3 в заданиях контрольной точки оценивается максимум по 5 баллов. Итого в сумме максимальный балл за контрольную точку - 10. Порядок начисления баллов и задания приведены в приложении.	экзамен
9	3	Текущий контроль	Контрольная точка 9. Стилизация, трансформация, батик, гобелен и мозаика	1	25	Задание включает 5 отдельных работ, каждое из которых оценивается на 5 баллов. В сумме за контрольную точку студент может набрать 25 баллов.	экзамен
10	3	Текущий контроль	Контрольная точка 10. Образ в композиции и искусстве: плоскостное и объемное решение	1	5	Порядок оценки каждого задания: 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне,	экзамен

			образа			содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
11	3	Текущий контроль	Контрольная точка 11. Коммуникативные знаки в графическом дизайне	1	10	Каждый лист формата А3 в заданиях контрольной точки оценивается максимум по 5 баллов. Итого в сумме максимальный балл за контрольную точку - 10 баллов. Порядок начисления баллов и задания приведены в приложении.	экзамен
12	3	Текущий контроль	Контрольная точка 12. Вербальные и невербальные элементы в дизайне и композиции. Иллюстрация стихов	1	15	Каждый лист формата А3 в заданиях контрольной точки оценивается максимум по 5 баллов. Итого в сумме максимальный балл за контрольную точку - 15. Порядок начисления баллов и задания приведены в приложении.	экзамен
13	2	Промежуточная аттестация	Дополнительные контрольные задания для зачета	-	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	зачет
14	3	Промежуточная аттестация	Теоретические вопросы для экзамена	-	5	5 баллов – вопрос раскрыт полностью 4 балла – вопрос раскрыт не полностью, но студент полно отвечает на дополнительные	экзамен

						вопросы преподавателя 3 балла – вопрос раскрыт не полностью, студент запинаяется и путается в дополнительных ответах преподавателя 2 балла – вопрос не раскрыт	
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	Прохождение мероприятия промежуточной аттестации не обязательно. Зачет выставляется по итогам текущего контроля в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания. При недостатке баллов для получения зачета студент может выполнить одно или два дополнительных задания для промежуточной аттестации. Время на подготовку — 20 минут на каждое задание. Задания и порядок начисления баллов приведены в приложении	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения
экзамен	Прохождение мероприятия промежуточной аттестации не обязательно. Экзамен проходит в формате просмотра альбома всех графических работ, представленных в контрольных точках. для повышения оценки на экзамене студент отвечает на один теоретический вопрос. Вопросы экзамена и порядок начисления баллов приведены в приложении. Итоговая оценка за курс определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОПК-2	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-2	Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления	+	+		+		+	+		+	+		+	+	
ОПК-2	Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для широкого спектра художественно-промышленных объектов			+		+			+			+	+	+	

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Устин, В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика [Текст] В. Б. Устин. - М.: АСТ : Астрель, 2009. - 254, [1] с. ил., цв. ил., портр.
2. Объемно-пространственная композиция [Текст] учеб. для вузов по специальности "Архитектура" А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др.; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2007. - 254, [1] с. ил.
3. Дагладиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - "Изобразит. искусство" К. Т. Дагладиян. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 312, [1] с. ил. 21 см

б) дополнительная литература:

1. Нестеров, Д. И. Графический дизайн элементов фирменного стиля [Текст] учеб. пособие по направлению 270300.62 "Дизайн арх. среды" Д. И. Нестеров, М. А. Лебедева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Дизайн ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 44, [2] с. ил. электрон. версия
2. Хембри, Р. Графический дизайн. Как научиться понимать графику и визуальные образы [Текст] Самый полный справочник Р. Хембри ; пер. с англ. А. В. Банкрашкова. - М.: АСТ : Астрель, 2008. - 192 с. илл.
3. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Изобразит. искусство" Г. М. Логвиненко. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Дизайн рекламы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Казарина Т. Ю. Композиция: Практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» https://e.lanbook.com/book/156970
2	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	Курс «Композиция» (размещен в СДО «Электронный ЮУрГУ») https://edu.susu.ru/

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
2. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	207 (3г)	Компьютер, проектор
Практические занятия и семинары	207 (3г)	Компьютеры с графическими программами