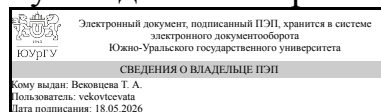

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления

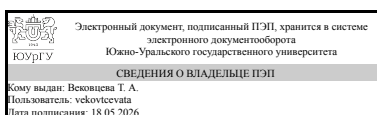
Т. А. Вековцева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.О.16 Композиция
для направления 54.03.01 Дизайн
уровень Бакалавриат
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Технология и дизайн**

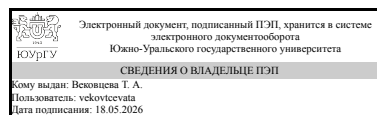
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки от 13.08.2020 № 1015

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 (3 и 4): в конце третьего семестра — зачет, в конце четвертого 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-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции и графической композиции на плоскости Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для графических объектов с учетом

эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	современных тенденций и графических техник, используя язык графики формы и фактуры Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	Знает: основы композиции в графическом дизайн-проектировании при создании художественно-графических проектов; принципы организации пространства графического листа в любом плоскостном дизайн-проекте Умеет: применять методы и средства композиции при создании дизайн-проектов Имеет практический опыт: создания гармоничных композиций при работе над объектами дизайна

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.29 Основы проектной деятельности, 1.О.13 Рисунок, 1.О.18 Теория теней и перспективы, 1.О.14 Живопись	1.О.23 Дизайн-проектирование

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

Дисциплина	Требования
1.О.18 Теория теней и перспективы	Знает: методы построения теней и перспективы при изображении объектов дизайна Умеет: строить линейную перспективу и тени для объектов дизайна, проводить перспективный анализ изображений Имеет практический опыт: отрисовки эскизов объектов дизайна в соответствии с методами построения перспективы и теней
1.О.29 Основы проектной деятельности	Знает: принципы художественной выразительности и стилистики в проектировании; методологию творческой работы над дизайном и пути воплощения концептуальных подходов Умеет: быстро и качественно рисовать поисковые эскизы и предварительные наброски карандашом, акварелью, маркерами и другими художественными средствами; логично и последовательно развивать первоначальную концепцию проекта, переходя от общих контуров к детализации Имеет практический опыт: полноценное использование традиционных художественных материалов и приемов

	рисования
1.О.13 Рисунок	Знает: требования к авторской графике и рисункам для участия в творческих конкурсах; приемы оформления творческих художественных графических работ для участия в творческих конкурсах , основы изобразительного языка (линейная перспектива, пропорции, масштаб и пр.), средства и способы подачи изображения, технические и художественные приемы создания рисунка Умеет: оформлять заявки и авторские графические листы для участия в творческих конкурсах , использовать различные изобразительные и графические материалы при разработке эскизов дизайн-проектов Имеет практический опыт: участия в творческих конкурсах с графическими авторскими художественными работами, исполнения поисковых эскизов в соответствующей технике с выбором способа и принципа исполнения
1.О.14 Живопись	Знает: требования к авторским художественным живописным работам для участия в творческих конкурсах; приемы оформления творческих художественных живописных работ для участия в творческих конкурсах; уровень творческих конкурсов по живописи, законы цветовой гармонии и приемы формирования цветовой композиции на плоскости и в пространстве; принципы смешения красок в реалистичной и декоративной живописи; законы передачи светотеневой и цветовой перспективы в живописи Умеет: оформлять заявки и авторские живописные работы для участия в творческих конкурсах, создавать художественный образ посредством живописи; работать с реалистичными и декоративными приемами создания живописных работ Имеет практический опыт: участия в творческих конкурсах с живописными авторскими художественными работами , создания живописных работ

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч., 35,75 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		3	4
Общая трудоёмкость дисциплины	252	144	108
<i>Аудиторные занятия:</i>	32	16	16
Лекции (Л)	8	8	0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды	24	8	16

аудиторных занятий (ПЗ)			
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	216,25	126,75	89,5
Работа с графическими материалами, освоение техник линии, пятна, точки.	89,5	0	89,5
Графическая стилизация знака. Виды знаков. Законы семиотики.	89,5	89,5	0
Стилизация и трансформация в искусстве	37,25	37,25	0
Консультации и промежуточная аттестация	3,75	1,25	2,5
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	16	4	12	0
2	Плоскостная графическая и рельефная композиция. Работа с художественным образом	16	4	12	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/ Фактуры и текстуры в композиции. Центр в композиции: виды центров, композиция с одним, двумя и тремя центрами	1
2	1	Виды композиции. Открытая и закрытая композиция. Формирование образа в композиции. Основные принципы композиции: соподчинение, единство, равновесие/ Основные принципы композиции: соподчинение, единство, равновесие. Основные принципы композиции: большое и малое. Организация логических взаимосвязей в композиции	1
3	1	Основные средства композиции: статика и динамика. Основные средства композиции: контраст и нюанс/ Основные средства композиции: ритм и метр. Орнамент. принципы организации орнаментальной композиции. Ленточный и платочный орнамент. Стилизация. Приемы стилизации природных форм. Стилизация фигуры и стилизация человека.	2
4	2	Знак в дизайне. Виды знаков: иконический, индекс, символ. Приемы и графические средства создания знака. Знак и рельеф. Знак и стилизация. Знак и шрифт. Креативная типографика. Шрифт и его составляющие. История развития письма и основные типы шрифтов. Развитие шрифтовой графики. Создание трансцендентных шрифтов.	1
5	2	Художественный образ. Понятие стилизации и трансформации в искусстве. Способы создания художественного образа в дизайне. Работа с картинами великих художников. Художественный анализ композиции. 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.	1
6	2	Объемно-пространственная композиция в дизайне. Виды объемной и объемно-пространственной композиции. Художественная выразительность	1

		шрифта. Иллюстрация и шрифт: точки соприкосновения. Вербальное и невербальное значение текста в графическом дизайне.	
7	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.	1

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Работа с линией. Создание линейных композиций. Ломаная и объемная плоскость. Объемный рисунок линией.	2
2	1	Центры в композиции. Работа с пятном, точкой и линией. Открытая и закрытая композиция.	2
3	1	Фактуры и центры. Работа с различными материалами. Создание тематических композиций на определенные темы с использованием пятна, линии и фактур.	2
4	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.	1
5	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.	1
6	1	Стилизация природных форм: цветов, фруктов, ягод с помощью различных графических приемов. Свободные орнаментальные раппортные композиции. Работа с графикой и цветом.	1
7	1	Стилизация животного. Работа с различными приемами стилизации: линия, точка, пятно.	2
8	1	Образ и животное. Создание образных животных в трех эпостаях: молодой, зрелый, старый (или добрый, апатичный, агрессивный).	1
9	2	Стилизация натюрморта. Создание графического образного натюрморта. Передача образа и эмоций в дизайне различными средствами графики.	2
10	2	Натюрморт. Работа на стилизацией натюрморта в стилисте знаменитого художника. Имитация стиля. Стилизация художественного стиля и образ в дизайне.	2
11	2	Стилизация фигуры человека. Работа с силуэтом и различными техниками графики.	2
12	2	Работа с графическим знаком. Создание иконических знаков, подбор шрифта к знаку, создание знака индекса	1
13	2	Знак-рельеф. Создание знака животного на основе круга, квадрата, треугольника, вертикальных членений, мелких деталей и сложной формы.	1
14	2	Авторская образная типографика. Создание трансцендентного шрифта. Подбор шрифта к слову (5 вариантов) Визуальная типографика: визуализация стихов	1
15	2	Стилизация-трансформация в искусстве. Стилизация картин знаменитого художника	1
16	2	Проект пиктограмм	1
17	2	Графика и объем в композиции. Влияние графики на объем. Визуальные иллюзии. Создание серии макетов с визуальным изменением формы за счет графики.	1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС	
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылки
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
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
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	3	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	3	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	3	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	3	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	Промежуточная аттестация	Альбом работ и просмотр работ. 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
6	4	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	экзамен

						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	4	Текущий контроль	Контрольная точка 6. Знаки животного на основе эмоционально-образных решений	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	4	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.	экзамен

						1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
9	4	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
10	4	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
11	4	Текущий контроль	Контрольная точка 10. Образ в композиции и искусстве: плоскостное и объемное решение образа	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, 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
12	4	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
13	4	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
14	4	Промежуточная аттестация	Просмотр работ. Теоретические вопросы для экзамена	-	5	5 баллов – вопрос раскрыт полностью 4 балла – вопрос раскрыт не полностью, но студент полно	экзамен

						отвечает на дополнительные 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-3	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции и графической композиции на плоскости	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+
ОПК-3	Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для графических объектов с учетом современных тенденций и графических техник, используя язык графики формы и фактуры	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+
ОПК-3	Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+
ОПК-4	Знает: основы композиции в графическом дизайн-проектировании при создании художественно-графических проектов; принципы организации пространства графического листа в любом плоскостном дизайн-проекте		+			+				++		+			+
ОПК-4	Умеет: применять методы и средства композиции при	+				+				++		+			+

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	103 (3Г)	столы для графических работ, стулья, доска