

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Дизайн и цифровые искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б.1.3.10.1 «Основы композиции»

направления подготовки

54.03.01 «Дизайн» (ДИЗН)

Профиль 1: «Графический дизайн»

квалификационная степень: *бакалавр*

форма обучения – очная

курс – 1

семестр – 2

зачетных единиц – 3

часов в неделю – 3

всего часов – 108

в том числе:

лекции – 18

коллоквиумы – нет

практические занятия – 36

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 54

зачет – 2 семестр

экзамен – нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы композиции» является развитие эмоционального восприятия композиции, образно-ассоциативного и пространственного мышления; освоение теоретических знаний в области композиции (законы, средства и приёмы)

Для достижения этой цели преподавание дисциплины предполагает:

- формирование у студентов умения анализировать композицию;
- овладение профессиональным языком и композиционной грамотой;
- развитие у студентов умения применять те или иные композиционные средства.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Основы композиции» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин (Б.1.3.10.1). Для освоения дисциплины «Основы композиции» студентам не требуется особых знаний, умений, навыков.

Освоение дисциплины «Основы композиции» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Проектирование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, навыки линейно-конструктивного построения и понимание принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10)

В результате изучения дисциплины студент должен:

3.1. Знать: основные законы композиции, выразительные средства композиции и свойства и композиционные способы;

3.2. Уметь: осознанно применять те или иные композиционные средства;

3.3. Владеть: профессиональным языком и композиционными навыками

4. Распределение трудоёмкости (час.) по темам и видам занятий

№ Мо-ду-ля	№ Неде-ли	№ Те-мы	Наименование темы	Часы/ из них в интерактивной форме					
				Всего	Лек-ции	Коллок-виумы	Лабора-торные	Прак-тичес-кие	СРС
1	2	3	4	5	6	7		8	9
5 семестр									
1	1-2	1	Первичные графические средства построения композиции.		2	-	-	6	10
	3-4	2	Пластические композиционные средства.		4	-	-	10	8
	5-6	3	Средства гармонизации композиции		6	-	-	10	18

	7-8	4	Общие принципы композиционно художественного образования формы.		6	-	-	10	18
Всего				108	18			36	54

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема лекции. Задания, вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2	1	Первичные графические средства построения композиции.	№ 1-5
2	4	2-3	Пластические композиционные средства.	№ 1-5
3	6	4-6	Средства гармонизации композиции	№ 1-5
4	6	7-9	Общие принципы композиционно художественного образования формы.	№ 1-5
Всего	18			

6. Содержание коллоквиумов

Учебным планом не предусмотрены

7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	6		Первичные графические средства построения композиции. Выполнение формальной композиции с применением законов, принципов и выразительных средств композиции: 1. Точка. Линия. Пятно. 2. Из простых геометрических форм. 3. Графическое заполнение плоскости различными формами тоновой графики. 4. Композиции на передачу фактуры. Характер фактуры как средство выразительности в композиции. 5. Тематические цветовые композиции на передачу образа.	№ 1-5
2	10		Пластические композиционные средства. Моделировка куба: 1. Текстура	№ 1-5

		2. Фактура 3. Срезы 4. Выемки 5. Разделение 6. Врезки Глубинно-пространственные композиции: 1. Планировка 2. Пластика форм 3. Членение поверхностей 4. «Геопластика» 5. Ограничение высоты 6. Фактура, материал 7. Цвет, графика, тон 8. Светопластика	
3	10	Средства гармонизации композиции 1. Нюанс-контраст 2. Симметрия-асимметрия 3. Статика-динамика 4. Ритм-метр 5. Пропорция «Золотое сечение»	№ 1-5
4	10	Общие принципы композиционно художественного образования формы. 1. Гармонизация цветом 2. Выявление доминанты 3. Пластика форм 4. Модульная композиция	№ 1-5
Всего	36		

8. Перечень лабораторных работ

Учебным планом не предусмотрены

9. Задания для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление и углубление полученных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы.

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой литературе, в подготовке к практическим занятиям, к текущему контролю успеваемости, экзамену, в выполнении курсового проекта.

№ темы	Всего Часов	Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания)	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	10	Первичные графические средства построения композиции. Создание цветовой композиции на тему «Торжество и парадность» Создание цветовой композиции на тему «Спокойствие»	№ 1-8

2	8	Пластические композиционные средства. Создание из бумаги композиций: -контррельефная -горельефная -профильная	№ 1-8
3	18	Средства гармонизации композиции Выполнить композиции с использованием средства гармонизации: 1. Ньюанс-контраст 2. Симметрия-асимметрия 3. Статика-динамика 4. Ритм-метр 5. Пропорция «Золотое сечение»	№ 1-8
4	18	Общие принципы композиционно художественного образования формы. Разработка дизайн-проекта формы стула. Зарисовка современной дизайн формы и доказательство её рациональности.	№ 1-8
Всего	54		

10.Расчётно-графическая работа

Учебным планом не предусмотрена

11.Курсовая работа

Учебным планом не предусмотрена

12.Курсовой проект

Учебным планом не предусмотрен

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяются фонды оценочных средств. Фонд оценочных средств позволяет оценить знания, умения, и уровень приобретенных компетенций.

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения дисциплины «*Основы композиции*» должны сформироваться следующие компетенции: ОК -10, ОПК-1.

Формирование знаний осуществляется на лекционных занятиях и в СРС.

Формирование умений осуществляется на практических занятиях и в СРС.

Средства оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины представляют собой комплекс контролирующих материалов следующих видов:

– Текущий контроль усвоения лекционного материала. Представляет собой один вопрос, ответ на который студент должен дать в результате прослушивания и конспектирования лекции. Поставленные вопросы требуют точных и коротких

ответов. Текущий контроль проводится в устном виде в течение лекции после изложения ключевых вопросов темы и в конце лекции. Проверяется правильность восприятия нового материала и сформированности понятий.

- Выполнение практических заданий и отчет по ним;
- Промежуточная аттестация (модуль) проходит в форме защиты выполненной работы по изученной теме.
- Итоговая аттестация (экзамен) по результатам изучения дисциплины в форме устного собеседования, для оценки формирования следующих компетенций: ОК -10, ОПК-1. На выполнение экзаменационной работы отводится 2 пары или 4 ак. часа.

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия результатов выполненной практической работы, Шкала оценивания – «зачтено / не зачтено». «Зачтено» за практическое занятие ставится в случае, если оно полностью правильно выполнено, при этом студентом показано свободное владение материалом по дисциплине. «Не зачтено» ставится в случае, если результаты практического занятия сделаны неправильно, либо предложены не корректные решения поставленной задачи. Тогда студент вносит изменения, поправки в работу и вновь сдаёт ее на проверку преподавателю.

Методические указания к практическим занятиям размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Самостоятельная работа считается успешно выполненной, если студентом сделаны презентации по предложенной теме, а так же другие вопросы СРС. Оценивание работы проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если работа по презентации оформлена в соответствии с критериями:

- соответствие тематики презентации назначенной теме;
- всестороннее раскрытие и определение темы;
- качественная подача визуального информационного материала;
- а так же студент может дать ответ на все вопросы по теме презентации, а так же вопросы СРС.

В случае если какой-либо из критериев не выполнен, работа возвращается на доработку.

К экзамену по дисциплине студенты допускаются при предоставлении и защиты всех практических работ, сделанных презентаций.

Итоговая аттестация производится по билетам: теоретическая часть представлена двумя вопросами из перечня «Вопросы для экзамена» и одним практическим заданием из перечня «Вопросы для экзамена». Сформированность компетенций проводится с выставлением оценок:

- оценки **«отлично»** заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание по темам, обсуждаемым на практических занятиях, предлагаемых к самостоятельному изучению; правильно и аккуратно выполнивший задание;
- оценки **«хорошо»** заслуживает студент, обнаруживший полное знание по темам, обсуждаемым на практических занятиях, предлагаемых к самостоятельному изучению; аккуратно выполнивший задание, но допустивший незначительные

ошибки, способный к самостоятельному пополнению знания в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки **«удовлетворительно»** заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала по темам, но допустивший значительные ошибки.

– **оценка «неудовлетворительно»** выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, по темам, обсуждаемым на практических занятиях, предлагаемых к самостоятельному изучению; допустившего принципиальные ошибки при ответе, на поставленные вопросы.

Итоговая аттестация (экзамен 2семестр) может проходить в форме теста в системе АСТ СГТУ. На выполнение теста отводится 1 пара или 2 академических часа.

Критерии оценки тестового экзамена:

1-34% правильных ответов – неудовлетворительно;

35-60% правильных ответов – удовлетворительно;

61-79% правильных ответов - хорошо;

80-100% - отлично.

Студентам предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса.

Уровни усвоения компонент компетенций

ОК-10	Формулировка: ОК-10 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
-------	---

Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законы построения композиции <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно компоновать постановку в листе; выполнять перспективные построения. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками изображения предметов различной формы в угловой и фронтальной перспективе с учётом воздушной перспективы.
Продвинутый (хорошо)	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законы построения композиции, последовательность работы над натурной постановкой; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно компоновать постановку в листе; применять фактуру согласно замыслу и композиционному построению; правильно выбрать технику для решения проектной задачи; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками изображения предметов различной формы с использованием различных форм стилизации.

<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы композиции, законы перспективного построения, правила технических приёмов владения различными графическими техниками; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно компоновать постановку в листе; выполнять перспективные построения и технически профессиональную штриховку; верно определять свето-теневые отношения; верно применить технические приёмы и способы обобщения и передачи свойств природы для решения поставленных проектных задач; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками изображения предметов различной формы с использованием различных форм стилизации.
<p>ОПК-1</p>	<p>Формулировка:</p> <p>способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка</p>
<p>Ступени уровней освоения компетенции</p>	<p>Отличительные признаки</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Пороговый (удовлетворительный)</p>	<p>Знает:</p> <p>некоторые методы моделирования проектной ситуации, графические навыки; первичные элементы композиции; типологию композиционных средств;</p> <p>Умеет:</p> <p>работать с разнообразными творческими источниками; использовать и применять возможности и художественно-выразительные средства композиции для выполнения проектных задач; находить комплекс функциональных, композиционных решений.</p> <p>Владеет:</p> <p>навыками к самоорганизации и самообразованию; навыками к абстрактному мышлению; умением использовать рисунки в практике составления композиции; навыками линейно-конструктивного построения.</p>
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает:</p> <p>методы моделирования проектной ситуации и решения ее, используя композиционные, графические навыки; первичные элементы композиции; типологию композиционных средств;</p> <p>Умеет:</p> <p>работать с разнообразными творческими источниками; использовать и применять возможности и художественно-выразительные средства композиции для выполнения разнообразных проектных задач; находить комплекс функциональных, композиционных решений.</p> <p>Владеет:</p> <p>навыками к самоорганизации и самообразованию;</p>

	<p>навыками к абстрактному мышлению; умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования заданного объекта; навыками линейно-конструктивного построения.</p>
<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Знает: методы моделирования проектной ситуации и решения ее, используя композиционные логические навыки; методы моделирования проектной ситуации и решения ее, используя композиционные, графические навыки, используя всевозможные формообразующие технологии; важнейшие принципы организации композиции, ее первичные элементы; типологию композиционных средств и их взаимодействие в различных областях дизайна; Умеет: использовать образно-ассоциативное мышление и творческую фантазию; работать с разнообразными творческими источниками; использовать и применять возможности и художественно-выразительные средства композиции для выполнения разнообразных проектных задач; находить комплекс функциональных, композиционных решений. Владеет: навыками к самоорганизации и самообразованию; навыками к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; навыками линейно-конструктивного построения и принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка.</p>

Вопросы для зачета

Программой не предусмотрен.

Вопросы для экзамена

1. Что такое композиция?
2. Что такое геометрический вид?
3. Назвать основные свойства форм.
4. Назвать основные законы композиции.
5. Что такое масса в эмоциональном восприятии?
6. Чем отличается масштаб от масштабности?
7. Что такое пропорции?
8. Что такое ритм и метр.
9. Привести примеры ритмических композиций в архитектуре и дизайне.
10. Привести примеры метрических композиций в архитектуре и дизайне.
11. Влияние цвета на восприятие формы.
12. Влияние величины формы на её восприятие.
13. Что такое тектоника?

14. Привести пример немасштабных архитектурных сооружений.
15. Влияние фактуры на восприятие величины формы.
16. Влияние характера членений на восприятие формы.
17. Как в композиции отражается мировоззрение и уровень развития общества?
Понятие стиля.
18. Как композиция связана с психологией и физиологией человека?
19. Какие композиционные средства вы знаете?
20. Виды симметрии и асимметрии.
21. Значение подобия в композиции.
22. Значение контраста в композиции

14.Образовательные технологии

Лекционный курс представлен в мультимедийной форме. Для лучшего восприятия учебного материала используются виртуальные компьютерные модели геометрических поверхностей. На практических занятиях используются презентационные материалы в Power Point.

Виды образовательных технологий: технологии, формы и методы личностно-ориентированного, развивающего и эвристического образования (диалогическая беседа, персональные обсуждения работ и групповые дискуссии, организация учебно-профессиональных ситуаций – успеха, упражнений, оценки и самооценки, позиционного самоопределения); погружение в художественно-творческую деятельность

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: диалогическая беседа, персональные обсуждения работ и групповые дискуссии, организация учебно-профессиональных ситуаций

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивном режиме, составляет 40%.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Промышленный дизайн [Электронный ресурс]: учебник/ М.С. Кухта [и др.]— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2013.— 311 с.
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34704.html>
2. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.]— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 с.
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666.html>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс] : методические указания / Шаповал А.В.— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 с.
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15975.html>
4. Колпащиков Л.С. Дизайн. Три методики проектирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих дизайнеров / Колпащиков Л.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 56 с.
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21444>
5. [Слюсаренко, С. Н.](#) Процесс проектирования промышленных изделий [Текст]/ С. Н. Слюсаренко, Р. Фрик. - Х. : Вища шк., 1985. - 112 с.
Экземпляры всего: 10

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

6. Дизайн-ревью –
Режим доступа: <http://elibrary.ru/download/46095254.pdf>
7. Архитектура. Строительство. Дизайн [Текст]. - М. : Издат. дом «АСД». -
Зарегистрированы поступления: [2012](#) [2011](#) [2010](#) [2009](#) [2008](#) [2007](#)
Экземпляры всего: 1
8. Архитектон: известия вузов -
Режим доступа: <http://elibrary.ru/download/17949187.pdf>

16. Материально-техническое обеспечение

Часть предусмотренных программой работ выполняется студентами в карандаше, а часть выполняется на компьютере. Практические занятия у студентов проводятся в аудитории, которая оснащена соответствующим мультимедийным оборудованием.

В качестве учебных пособий используются электронные материалы, для демонстрации на экране.

Для самостоятельной работы студентов в соответствии с расписанием используется компьютерный класс. Программное обеспечение – AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Autodesk 3ds Max. На всех рабочих местах имеется выход в Интернет и ИОС.

17. Особенности организации педагогического процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:

-для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);

для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме.

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по направлению подготовки (54.03.01) 072500.62 «Дизайн» (ДИЗН). Профиль 1. «Графический дизайн».