

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.1.2.5 «Художественно-графическая композиция»

направления подготовки

54.03.01 «Дизайн» (ДИЗН)

Профиль 1: «Графический дизайн»

квалификационная степень: *бакалавр*

форма обучения – очная

курс – 2

семестр – 3

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 – нет

экзамен – 3 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Художественно-графическая композиция» является воспитание у студентов эстетического и художественного вкуса, творческого мышления, а также владение теоретическими знаниями и практическими навыками в использовании художественных средств выразительности графического языка изобразительного искусства для передачи замысла, идеи костюма. Развитию художественно-образного мышления, а также формированию эстетического вкуса у будущих специалистов швейной промышленности способствует изучение различных методов и приёмов художественно-графической композиции как в создании самого образа костюма, так и в способах его изображения на фигуре человека.

В задачи дисциплины входит:

Основными задачами курса является освоение будущими специалистами швейной промышленности средств и приёмов эскизирования, приобретение профессиональных навыков линейно-конструктивного рисунка костюма на фигуре человека с применением стилизации.

Курс содержит сведения об основных принципах эскизирования, а также о средствах художественной выразительности и методах их использования.

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях и навыках студентов, полученных при изучении дисциплины «Рисунок».

- изучение законов перспективного изображения объектов в пространстве с учётом линейной и воздушной перспективы, а также знаниями анатомии фигуры человека;
- приобретение студентами навыков передачи объёма линейно-конструктивным рисунком, где немаловажную роль играют методы использования линии и штриха, а также метод модульного пропорционирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Художественно-графическая композиция» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла учебного плана (Б.1.2.), базируется на знаниях и навыках студентов, полученных при изучении дисциплины «Рисунок».

Данный курс является базовым для последующей дисциплины «Основы композиции».

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при прохождении производственной практики, подготовке курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- способность владеть рисунком, умением 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 (ОПК- 1);
- способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен:

3.1. **Знать:** знать основные принципы стилизации как объектов материальной среды, так и фигуры человека. основные законы композиции, знать основные принципы стилизации как объектов материальной среды, так и фигуры человека правила технических приёмов владения различными графическими техниками.

3.2. **Уметь:** грамотно компоновать постановку в листе; выполнять перспективные построения и технически профессиональную штриховку; верно определять свето-теневые отношения.

3.3. **Владеть:** навыками передачи художественного образа в эскизах при помощи использования различных техник и средств художественной выразительности и уметь применять данные знания и навыки для наиболее яркого выражения в эскизах различного назначения.

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

№ Модуля	№ Недел	№ Темы	Наименование темы	Часы/ из них в интерактивной форме					
				Всего	Лекции	Коллоквиумы	Лабораторные	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	1	1	Композиция в изобразительном искусстве.	7	1	-	-	-	6

1	2	2	Элементы композиции	24	4	-	-	8	12
1	3-4	3	Законы композиции	28	6	-	-	10	12
1	5-6	4	Основные средства композиции	28	6	-	-	10	12
1	7-8	5	Свойство формы по восприятию	21	1	-	-	8	12
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	1	1	Композиция в изобразительном искусстве. Цели и задачи композиции. Сущность понятия «гармония» Сущность понятия «формальность». Формальная композиция.	1-5
2	4	1-3	Элементы композиции Точка. Линия. Пятно. Пропорции как композиционные категории. Золотое сечение. Виды золотого сечения. Формула золотого сечения. Применение золотого сечения.	1-5
3	6	4-6	Законы композиции Целостность Равновесие Соподчинение равноценность элементов Композиционный центр	1-5
4	6	7-9	Основные средства композиции Контраст-нюанс Тождество Симметрия-асимметрия-дисимметрия Ритм Модульность	1-7
5	1	9	Свойство формы по восприятию Введение фактуры Все виды статики и динамики Семантика слова	1-7
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
2	8	1-4	Элементы композиции Точка. Линия. Пятно. Пропорции как композиционные категории. Золотое сечение. Виды золотого сечения. Формула золотого сечения. Применение золотого сечения.	1-5
3	10	3-5	Законы композиции Целостность Равновесие Соподчинение равноценность элементов Композиционный центр	1-5
4	10	6-9	Основные средства композиции Контраст-нюанс Тождество Симметрия-асимметрия-дисимметрия Ритм Модульность	1-7
5	8	10	Свойство формы по восприятию Введение фактуры Все виды статики и динамики Семантика слова	1-7
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, зачету.

№ темы	Всего Часов	Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания)	Учебно-методическое обеспечение
--------	-------------	---	---------------------------------

1	2	3	4
2	6	Составление композиций «Точка, линия. пятно»	1, 2, 7
3	16	Композиции на равновесие и создание композиционного центра	1,2, 4, 7
	16	Составление композиций «Контраст-нюанс», «Тождество», «Симметрия-асимметрия-дисимметрия», «Ритм», «Модуль»	1, 2, 5, 6, 7
	16	Ассоциативные композиции по выбранным ассоциативным цепочкам.	1, 2, 3, 7
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)

Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:

Текущий контроль усвоения лекционного материала представляет собой вопросы, ответы на которые 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 по итогам всего изложенного материала. Проверяется правильность восприятия нового материала и сформированности основных понятий и определений. Анализируются возможности студентов и их готовностью приобретать новые знания. Промежуточная аттестация (модуль) по теме 2 и частично сформированным компетенции ОК-10, ОПК-1 в форме устного зачета по результатам выполнения заданий.

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия результатов выполненной части практической работы, например, предоставление чертежей, 3D-видов. 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.

Итоговая аттестация (**зачет**) по результатам изучения дисциплины в форме выполненного графического задания, устного собеседования по изученным темам или тестирования для оценки окончательного формирования следующих компетенций: ОК-10, ОПК-1.

Итоговая аттестация (зачет) может проходить в форме теста в системе АСТ-Тест 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)	Знает: - законы построения композиции Умеет: - грамотно компоновать постановку в листе; выполнять перспективные построения. Владеет: - навыками изображения предметов различной формы в угловой и фронтальной перспективе с учётом воздушной перспективы, а также фигуры человека в различных ракурсах, как в долгосрочном рисунке, так и в форме наброска.
Продвинутый (хорошо)	Знает: - законы построения композиции, последовательность работы над натурной постановкой; Умеет: - грамотно компоновать постановку в листе; применять фактуру согласно замыслу и композиционному построению; правильно выбрать технику для решения проектной задачи; Владеет: - навыками изображения предметов различной формы с использованием различных форм стилизации.
	Знает:

<p>Высокий (отлично)</p>	<p>- основные законы композиции, законы перспективного построения, правила технических приёмов владения различными графическими техниками;</p> <p>Умеет:</p> <p>- 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> <p>Владеет:</p> <p>- навыками изображения предметов различной формы с использованием различных форм стилизации., а также фигуры человека в различных ракурсах, как в долгосрочном рисунке, так и в форме наброска.</p>
------------------------------	---

<p>Индекс ПК-2</p>	<p>Формулировка: способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>
	<p>владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки</p>
<p>Ступени уровней освоения компетенции</p>	<p>Отличительные признаки</p>
<p>Пороговый (удовлетворительный)</p>	<p>Знает: композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла (пластическое моделирование и современные материалы);</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира;</p> <p>Владеет: необходимыми навыками формообразования; основами академической живописи; приёмами выполнения работ в материале; знаниями о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов;</p>
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает: тенденции развития современного мирового искусства; композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла</p>

	<p>(пластическое моделирование и современные материалы); понятия и технологии выполнения практических работ; школы современного искусства.</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики; изображать различные фактуры и текстуры материалов;</p> <p>Владеет: необходимыми навыками формообразования; основами академической скульптуры; приёмами выполнения работ в материале; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; владеть навыками изображения по формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов в рисунке, выбору главного и второстепенного.</p>
Высокий (отлично)	<p>Знает: тенденции развития современного мирового искусства; композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; методы наглядного моделирования трёхмерной формы; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла (пластическое моделирование и современные материалы); понятия и технологии выполнения практических работ, понимание специфики работы дизайнера данного профиля; средства и приёмы активизации выразительности художественно-графических изображений, законы изменения и структурирования формы, пропорций и масштаба объектов; классические шрифты; алгоритм построения и типологию шрифтовых гарнитур; типологию и взаимодействие композиционных средств; цветовую гармонию; графические материалы и техники; школы современного искусства; оптические свойства вещества.</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики; выбирать колористические методы и средства подачи изображений, соответственно образному замыслу; создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.</p> <p>Владеет: необходимыми навыками формообразования; основами академической скульптуры; приёмами выполнения работ в материале; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; методами академической живописи; инструментами повышения своей квалификации и мастерства</p>

Индекс ОПК-1	<p>Формулировка: 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 (ОПК-1)</p>
Ступени уровней	Отличительные признаки

освоения компетенции	
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает: понятия и технологии выполнения практических работ.</p> <p>Умеет: изображать объекты предметного мира; создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.</p> <p>Владет: навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов;</p>
Продвинутый (хорошо)	<p>Знает: понятия и технологии выполнения практических работ, понимание специфики работы дизайнера данного профиля, композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; методы наглядного моделирования трёхмерной формы;</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики;</p> <p>Владет: необходимыми навыками формообразования; основами академической скульптуры; приёмами выполнения работ в материале; знаниями о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; владеть навыками изображения по формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов в рисунке, выбору главного и второстепенного; владеть навыками основными навыками дизайнерского скетча (наброска).</p>
Высокий (отлично)	<p>Знает: тенденции развития современного мирового искусства; композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; методы наглядного моделирования трёхмерной формы; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла (пластическое моделирование и современные материалы); понятия и технологии выполнения практических работ, понимание специфики работы дизайнера данного профиля; средства и приёмы активизации выразительности художественно-графических изображений, законы изменения и структурирования формы, пропорций и масштаба объектов; классические шрифты; алгоритм построения и типологию шрифтовых гарнитур; типологию и взаимодействие композиционных средств; цветовую гармонию; графические материалы и техники; школы современного искусства;</p> <p>Умеет: выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики; выбирать колористические методы и средства подачи изображений, соответственно образному замыслу; изображать различные фактуры и текстуры материалов; создавать образные и формальные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.</p> <p>Владет: необходимыми навыками формообразования; основами академического рисунка, приёмами выполнения работ в материале; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; методами</p>

Вопросы для зачёта

Учебным планом не предусмотрен

Вопросы для экзамена

1. Цели и задачи композиции.
2. Сущность понятия «гармония»
3. Сущность понятия «формальность». Что такое формальная композиция.
4. Законы композиции.
5. Способы соподчинения элементов в композиции.
6. Способы выявления композиционного центра.
7. Основные средства композиции
8. Что такое ритм. Виды ритма.
9. Что такое модуль. Виды модульных композиций и их применение в дизайне.
10. Выполнение графических заданий на одну из предложенных тем по вопросам.

14.Образовательные технологии

Лекции представляют собой формальные презентации наиболее сложных, требующих комментариев со стороны преподавателя, проблемных (не имеющих однозначной интерпретации) вопросов по изучаемым темам. Лекции и практические занятия проводятся с использованием мультимедийных средств. Лекции излагаются с применением дедуктивного и индуктивного способов изложения материала. Некоторые темы излагаются с применением приёма проблемного обучения, как один из способов мотивации слушателей.

На практических занятиях должно обеспечиваться отработка навыков генерации решений в области инновационной деятельности. При обсуждении решений преобладает ориентация на групповую работу студентов. На практических занятиях в соответствии с тематикой проводится разбор учебных и реальных конкретных задач и ситуаций. Отработка приёмов решения задач осуществляется в виде тренингов. Разбор решения задач осуществляется по правилам проведения мозгового штурма, т.е. моделируется совместная деятельность слушателей в группе под руководством преподавателя. Кроме подготовленных учебных задач проводится анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. В ряде случаев демонстрируются программные продукты, активизирующие процесс поиска решений.

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

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Васин С.А., Морозова Л. А., Гуреева М.В., Куренкова Т.Н. Пропедевтика (Графический дизайн). Учебно-методическое пособие. Изд. ТулГУ, 2010. 72с
2. Галкин Д.В. История графического дизайна. Учебно-методический комплекс. ИДО ТГУ, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://edu.tsu.ru>
3. Кефала О.В. Ручная архитектурная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кефала О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26879>
4. Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн»/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 190 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17703>
5. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21651>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

6. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : учеб. / И. А. Розенсон. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 219 с. : ил. ; 23 см. - ISBN 978-5-469-01143-9 : 144.00 р., 162.70 р.
Экземпляры всего: 12
7. Янес, М. Д. Рисунок для промышленных дизайнеров / М. Д. Янес, Э. Р. Домингес ; пер. с исп. И. М. Будовнич. - М. : Арт-Родник, 2007. - 191 с. : ил. ; 30 см. - (Рисунок для профессионалов). - Библиогр.: с. 191 (11 назв.). - ISBN 978-5-9561-0194-0:1398.21р.
Экземпляры всего: 5

16. Материально-техническое обеспечение

Лекции и занятия у студентов проводятся в аудитории, которая оснащена соответствующим мультимедийным оборудованием и рассчитана на 30 посадочных мест.

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. На всех рабочих местах имеется выход в Интернет и ИОС.