

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 13.10.2023 13:00:46
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический
университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08.01 Основы композиции в дизайне

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили программы Изобразительное искусство и
дизайн

Автор (ы) доцент О.А. Гольденберг

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30»
августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-
методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31»
августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил

2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов знаний и умений в области компьютерной графики, необходимых для выполнения проектов в области графического дизайна.

Задачи:

- изучение интерфейсов, средств и инструментария компьютерных программ, необходимых для решения задач в дизайне;
- ознакомление с художественными средствами построения дизайнерской композиции;
- развитие у студентов способности грамотного применения законов композиции в проектировании объектов дизайна, а также самостоятельного преобразования теоретических знаний в метод профессионального творчества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции в дизайне» относится к базовой части образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина представлена в Б.1.О.08 «Предметно-методический модуль по профилю Дизайн» образовательной программы. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами: «Рисунок», «Технический рисунок», «Декоративная живопись», «Графическая композиция», «Живописная композиция», «Декоративная композиция» и др.

Изучение данной дисциплины является основой для прохождения студентами педагогической практики, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).

	личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности
--	---	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные средства построения дизайнерской композиции;
- средства гармонизации художественной формы;
- принципы композиционно-художественного формообразования.

уметь:

- реализовать творческий замысел в живописной и графической композиции, используя систему выразительных средств, в том числе приемов и средств композиции;

владеть:

- навыками работы различными художественными материалами;
- культурой грамотного оформления творческих работ для экспонирования их на выставке-просмотре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з.е.)
Контактная работа , в том числе:	34
Лекции	-
Практические занятия	34
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа , в том числе:	74
Изучение теоретического курса	65
Самоподготовка к текущему контролю знаний	-
Подготовка и защита методического проекта	-
Выполнение контрольной работы	-
Выполнение курсовой работы	-
Подготовка к зачету (3 семестр)	9
Подготовка к экзамену	-

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции и	Практические занятия		
2 курс, 3 семестр					
1. Введение в курс «Основы композиции	3	0	2	1	Наблюдение, опрос.

дизайна». Понятие композиции. Законы, типы и виды композиции.					
2. Художественно-графические средства построения композиции. Точка, линия, пятно.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
3. Средства гармонизации композиции. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
4. Композиционный центр.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
5. Симметрия и асимметрия.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
6. Статика и динамика в плоскостной композиции.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
7. Масштабность. Понятие соразмерности в композиции. Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
8. Контраст, нюанс, тождество как средства создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.

9. Текстура, фактура и рельеф.	12	0	4	8	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
Подготовка и сдача зачета	9	0	0	9	Собеседование . Итоговый просмотр
Всего в 3 семестре	108	0	34	74	
Всего по дисциплине	108	0	34	74	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Основы композиции дизайна». Понятие композиции. Законы, типы и виды композиции.

Цели и задачи изучения дисциплины «Основы композиции в дизайне». Организация занятий (лекционный курс и практические занятия).

Основные законы композиции. Композиция заполненного центра. Композиция сплошной поверхности. Композиция пустоты (пауза). Плоскостная композиция, фронтальная композиция, объёмная композиция, пространственная композиция.

Тема 2. Художественно-графические средства построения композиции. Точка, линия, пятно.

Выполнение нескольких композиций, используя такие графические средства как точка, линия, пятно. Каждая композиция выполняется отдельно, используя точку, линию и пятно разной величины.

Тема 3. Средства гармонизации композиции. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.

Выполнение нескольких графических композиций с использованием простого и сложного ритма.

Тема 4. Композиционный центр.

Выполнение нескольких композиций, где основным элементом в композиции будет самый темный, а затем наоборот, самый светлый элемент.

Выполнение нескольких композиций, где основным элементом в композиции будет самый большой, а затем наоборот, самый маленький элемент.

Тема 5. Симметрия и асимметрия.

Выполнение нескольких плоскостных композиций, используя законы симметрии: композиция на основе зеркальной симметрии, композиция на основе осевой симметрии, композиции на основе асимметрии, антисимметрии и диссимметрии.

Тема 6. Статика и динамика в плоскостной композиции.

Выполнение нескольких композиций на основе динамики и статики

Тема 7. Масштабность. Понятие соразмерности в композиции. Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений.

Выполнение нескольких композиций на основе масштаба, соразмерности.

Тема 8. Контраст, нюанс, тождество как средства создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.

Выполнение нескольких композиций на основе контраста, нюанса и тождества.

Тема 9. Текстура, фактура и рельеф.

Выполнение нескольких двухмерных плоскостных композиций, используя различные графические приемы для достижения эффекта различных фактур материалов (ткань, кожа, дерево, металл, стекло и т. д.).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс «Основы композиции в дизайне» является интегрированным учебным курсом, определяющим базовую основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: рисунок, композиция, живопись, история искусств и дизайна, основы компьютерного дизайна. Знания и умения, полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в практических заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций.

Программа курса построена таким образом, чтобы обеспечить приобретение необходимых профессиональных знаний, выработку умений и навыков в достаточно широком диапазоне композиционных приемов в дизайне.

Изучение данной дисциплины предусматривает выполнение разноплановых заданий-упражнений, содержание и характер которых строятся по принципу «от простого к сложному». Путем выполнения данных заданий у студентов формируются адекватные представления о профессиональной деятельности, вырабатывается творческий подход к решению поставленных задач.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы композиции в дизайне» является продолжением выполнения заданий, заданных на практических занятиях. На практических занятиях студенты выполняют эскизы к очередным заданиям, а самостоятельно переводят их в законченные композиции.

Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие практических умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию проектов и композиций, а так же завершение аудиторных работ. Самостоятельная работа по предмету позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненным под руководством преподавателя.

Программой курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, которая включает в себя решение следующих задач:

- самостоятельное изучение студентами отдельных тем дисциплины;
- выполнение опорного графического конспекта;
- выполнение творческих графических работ;
- выполнение практических заданий;
- подготовку к сдаче зачета по теоретическим и практическим заданиям дисциплины.

При изучении курса студенты могут подготовить доклады, сообщения с целью повышения результативности своей работы, итоговой оценки и с целью получения дополнительных знаний.

6.2. Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля
--------------	--------------	-----------------------------------	----------------

1. Введение в курс «Основы композиции дизайна». Понятие композиции. Законы, типы и виды композиции.	1	Работа с литературой и интернет-источниками по теме.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
2. Художественно-графические средства построения композиции. Точка, линия, пятно.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
3. Средства гармонизации композиции. Ритмическая организация формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
4. Композиционный центр.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
5. Симметрия и асимметрия.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
6. Статика и динамика в плоскостной композиции.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
7. Масштабность. Понятие соразмерности в композиции. Отношения и пропорции. Виды пропорциональных соотношений.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
8. Контраст, нюанс, тождество как средства создания устойчивой соподчиненной системы в композиции.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
9. Текстура, фактура и рельеф.	8	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение	Опрос. Проверка результатов

		практической работы на основе аудиторной работы.	выполнения задания.
Подготовка и сдача зачета	9	Работа с литературой и интернет-источниками по теме.	Собеседование. Итоговый просмотр
Всего	58		

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), контроля и проверки выполненных практических заданий. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Промежуточная аттестация выявляет уровень освоения учебной программы по предмету и осуществляется на зачете с оценкой в 3 семестре, к которому допускается студент, выполнивший обязательный минимум практических работ, проверенных и оцененных преподавателем в течение семестра. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

При выставлении оценки учитываются технические навыки выполнения изображения, знания теоретического материала и умения его излагать, своевременность сдачи работ.

Зачёт с оценкой проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре.

Зачёты и экзамены проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент:

- выполняет учебно-практическую работу, реализуя цель и задачи задания;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически грамотно практическую работу

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в композиции, моделировке пространства или технике выполнения работы.

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студентом в работе допущены ошибки в композиции, моделировке пространства или технике выполнения работы.

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в композиции, моделировке пространства. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна : учебное пособие / Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2018 — Часть 1 : Теория и методология дизайна — 2018. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156496> . – ЭБС Лань.

2. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна : учебное пособие / Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2018 — Часть 2 : Креативные методы дизайна — 2018. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156497> . – ЭБС Лань.
3. Жданова, Н. С. Методика обучения учащихся основам дизайна : учебное пособие / Н. С. Жданова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 190 с. — ISBN 978-5-9765-2415-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72721> . – ЭБС Лань.
4. Панкина, М. В. Основы методологии дизайн-проектирования : учебное пособие / М. В. Панкина. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 150 с. — ISBN 978-5-9765-5015-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/231704> . – ЭБС Лань.
5. Сложеникина, Н. С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна : учебное пособие / Н. С. Сложеникина. — 9-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-9765-1614-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125383> . – ЭБС Лань.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория (№ 217X, 212X 311X).

Доска.

Экран.

Компьютер (ноутбук).

Мультимедиапроектор.

Наглядные пособия к занятиям, в том числе компьютерные презентации.