

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

18 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль) образовательной программы – Художественное образование и дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 1,2

Экзамен 2 сем

Зачет 1 сем

Общая трудоемкость дисциплины 180.0 (академ. час), 5.00 (з.е)

Составитель Е.С. Левковская, доцент, Член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.18 № 125

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

18 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

18 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

18 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

18 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Развитие композиционных способностей, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне.

Задачи дисциплины:

1. Обучение студентов основным закономерностям построения композиции и решение отдельных композиционных задач.
2. Уяснение взаимосвязи между основными положениями композиционного курса и задачами художественного проектирования.
3. Обеспечение студентов необходимым уровнем знаний для решения проектных задач.
4. Формирование необходимых навыков по композиции и применение в дизайн-проектировании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс относится к дисциплинам учебного плана, которые формируются участниками образовательных отношений.

Дисциплина «Основы композиции» базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне- профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству, черчению.

Является сопутствующей в процессе освоения дисциплин цикла ОП ВО: «История культуры и искусства», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение и колористика», «Скульптура и пластическое моделирование».

«Основы композиции» формирует готовность студентов к курсовому проектированию по разным направлениям.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2 Способен применять предметные знания в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ИД-1 ПК-2 Знает: закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания преподаваемой дисциплины в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна; структуру, состав и дидактические единицы ее содержания. ИД-2ПК-2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями учащихся. ИД-3ПК-2 Владеет: знаниями по истории и теории преподаваемой дисциплины в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна; умением отбирать ее содержание с учетом взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной форм обучения

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.00 зачетных единицы, 180.0 академических

часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Теоретические основы композиции	1	4		10								5	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
2	Композиционные элементы	1	4		10								6.4	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
3	Свойства композиции. Приёмы гармонизации	1	10		14								8.4	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
4	Формообразующие элементы	2	4		8								4	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
5	Функция вещи	2	4		8								4	Проверка графических практических работ

													работ и просмотр самостоятельных работ
6	Материал, конструкция, цвет, текстура, фактура в формообразовании	2	4		8							6	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
7	Объемно-пространственная композиция	2	6		10							6	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
8	Зачет	1							0.2				
9	Экзамен	2								0.3	35.7		
	Итого		36.0		68.0		0.0	0.0	0.2	0.3	35.7	39.8	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Теоретические основы композиции	Проблемы композиции, их закономерности, приемы средства выражения и гармонизации
2	Композиционные элементы	Первоэлементы. Первоформы. Законы, типы и виды композиции
3	Свойства композиции. Приёмы гармонизации	Основные понятия: 1. Симметрия-асимметрия 2. Статика-динамика 3. Контраст-нюанс 4. Тождество 5. Метр-ритм 6. Пропорциональность 7. Восприятие в системе композиционных построений. Классификация восприятия. Закономерности восприятия. Константность восприятия
4	Формообразующие элементы	Формообразующие факторы в дизайне
5	Функция вещи	Основные понятия функции и ее образной интерпретации в дизайне
6	Материал, конструкция, цвет, текстура, фактура в формообразовании	Основные понятия материальности вещи, конструктивности, колористики, текстур и фактур при проектировании и создании форм
7	Объемно-пространственная композиция	Понятие объемно-пространственной композиции в дизайне среды. Структура объемно-пространственной композиции

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Задание. Теоретические основы композиции.	Практическое задание 1. Точка. Практическое задание 2. Линия.
Задание. Композиционные элементы	Практическое задание 3. Выявление доминанты Практическое задание 4. Организация композиционного центра Практическое задание 5. Типы композиции
Задание. Свойства композиции. Приёмы гармонизации	Практическое задание 6. Симметрия и асимметрия Практическое задание 7. Статика и динамика Практическое задание 8. Контраст и нюанс Практическое задание 9. Метр и ритм Практическое задание 10. Зрительное восприятие
Итоговое творческое задание. Композиция. Первоэлемент. Первоформа	Выбрать одну из первоформ – круг, треугольник, квадрат. Создать композиции, основываясь на лекционные курсы и творческие задания по практическим занятиям. Показать навыки обучающегося по дисциплине «Основы композиции», используя знания и умения, полученные на лекционных и практических занятиях
Задание. Объемно-пространственная композиция из линейных элементов	Цель. Освоение тектонических возможностей материала (картон, бумага). Задача. Выполнить объемно-пространственную композицию из линейных элементов
Задание. Свойства композиции. Динамика, статика	Цель. Овладение понятиями «динамика», «статика». Развитие способности к эмоциональному восприятию формы. Задача. Разработать плоскостную композицию с заданными свойствами («динамика», «статика») и выполнить на ее основе объемно-пространственное решение.
Задание. Цвет как средство формообразования	Цель. Освоение формообразующих возможностей цвета. Задача. Преобразовать ахроматический рельеф с помощью цвета в «новую» форму.
Задание. Цвет и объемно-пространственная структура	Цель. Овладение формообразующими возможностями цвета объемно-пространственной композиции. Задача. Преобразовать хроматическую объемно-пространственную композицию в ахроматическую модель.
Итоговое творческое задание. Формализация произведения живописи и объемно-пространственная композиция на основе формализации произведения фигуративной живописи	Цель. Освоение метода трансформации произведения живописи в рельефную композицию. Освоение метода построения объемно-пространственной композиции на основе формализации произведения живописи. Задача. Выполнить творческую интерпретацию произведения мастера в ахроматическом рельефе. Разработать объемно-пространственную трактовку произведения фигуративной живописи.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Теоретические основы композиции	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	5
2	Композиционные элементы	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	6.4
3	Свойства композиции. Приёмы гармонизации	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание. Подготовка к зачёту.	8.4
4	Формообразующие элементы	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	4
5	Функция вещи	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	4
6	Материал, конструкция, цвет, текстура, фактура в формообразовании	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	6
7	Объемно-пространственная композиция	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия.	6

		Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание. Подготовка к экзамену.	
--	--	--	--

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические занятия строятся на практическом освоении студентами композиционных основ в графическом дизайне. Цель, которых, состоит в развитии композиционных способностей, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне. По своей направленности лабораторные занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Основу преподавания дисциплины «Основы композиции» по направлению «Дизайн» составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере. По дисциплине «Основы композиции» применяется электронная форма обучения.

В образовательном процессе предусмотрено использование интерактивных методов обучения – интерактивная лекция, индивидуально- творческая работа, «мозговой штурм», дерево решений.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Основы композиции».

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме зачета в 1 семестре, экзамена во 2 семестре. До зачета и экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части и самостоятельной работе курса.

Промежуточная аттестация в 1 семестре осуществляется в виде просмотров выполненных работ по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентом.

Во 2 семестре студенты сдают экзамен. Экзамен предусматривает два варианта проведения: первый вариант – в виде просмотра текущих семестровых практических заданий и итого задания; второй вариант по утвержденным вопросам, хранящимся на кафедре. Вопросы по теоретическому разделу дисциплины студентам выдаются на последнем занятии.

Итоговое задание к экзамену: Формализация произведения живописи и объемно-пространственная композиция на основе формализации произведения фигуративной живописи

Примерные вопросы к экзамену:

1. Место композиции в проектной деятельности дизайнера.
2. Категории композиции.
3. Раскрыть понятие тектоника.
4. Объемно пространственная структура.
5. Понятие целостности и соподчиненности формы.
6. Композиционное равновесие.
7. Симметрия и асимметрия.
8. Динамика и статика.
9. Пропорции и пропорционирование.
10. Масштаб и масштабность.

11. Контраст, нюанс.
12. Метрический повтор, ритм.
13. Цвет и свойства формы.
14. Понятие формообразующих факторов.
15. Фронтальная композиция.
16. Объемная композиция.
17. Глубинно-пространственная композиция.
18. Формообразующие факторы в дизайне.
19. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.
20. Объемные тела – элементы объемно-пространственной композиции.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Архипова, Т. Н. Пропедевтика : учебное пособие / Т. Н. Архипова, А. А. Архипова. — 2-е изд. — Москва : Научный консультант, 2024. — 92 с. — ISBN 978-5-907084-98-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140249.html> (дата обращения: 14.06.2024).
2. Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции : учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92290.html> (дата обращения: 14.06.2024).
3. Зорина, И. Л. Основы композиции внутренних пространств : учебное пособие / И. Л. Зорина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 88 с. — ISBN 978-5-7937-2310-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140156.html> (дата обращения: 14.06.2024).
4. Ласкова, М. К. Композиция и архитектура формы в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. Ласкова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/85912.html> (дата обращения: 14.06.2024).
- Лавренко, Г. Б. Основы композиции : учебное пособие / Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 82 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140155.html> (дата обращения: 14.06.2024).
5. . Халдина, Е. Ф. Основы композиции в архитектурной среде : учебное пособие / Е. Ф. Халдина. — Челябинск : Южно-Уральский технологический университет, 2023. — 146 с. — ISBN 978-5-6048829-1-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/127212.html> (дата обращения: 14.06.2024).

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Операционная система Linux	GNU-лицензия (GNU General Public License)
2	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
3	http://www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://skillbox.ru/media/design/	Skillbox. Информационная платформа со статьями по дизайну
2	https://awdee.ru	Оди. Сайт для дизайнеров на русском языке свободного доступа с обучающими текстовыми, аудио, видеоматериалами, инструментами и т.п.
3	https://www.ucreative.com/design/	UCreative.com. Информационный портал свободного доступа, посвящённый дизайну со статьями на английском языке
4	https:// www.uprock.ru/all-articles	Uprock. Информационная площадка по дизайну

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы композиции» проводится в учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. Учебная аудитория оснащена специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук, smart телевизор. А также для выполнения аудиторных работ используется следующее материальное обеспечение: примеры выполнения практических работ из методического фонда.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду университета.

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.