

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Рабочая программа по дисциплине

КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

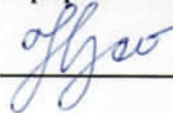
54.03.01 «Дизайн»

Направленность (профиль):
Графический дизайн

Квалификация:
Бакалавр

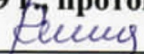
Форма обучения
Очная/очно-заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Графический дизайн»

Захарова Н.Ю.

Утверждаю
Председатель УМС И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
24 сентября 2019 г., протокол № 1

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«23» сентября 2019 г., протокол № 2
Зав. кафедрой Регинская Н.В.

Авторы-разработчики:
 Захарова Н.Ю.

Санкт-Петербург 2019

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является изучение студентами инструментальных графических средств для дальнейшей практики дизайн проектирования. Ознакомление студентов с широким спектром графического моделирования среды и обучение оптимального выбора то или иного средства для своего проекта. Дальнейшее использование пройденного материала на практике, учитывая все пластические выразительные средства, включая академические дисциплины. Умение формировать общую графическую идеологию проектного пространства.

Основные задачи дисциплины:

- изучить и свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;
- дать представление о современных материалах использования различных художественно-графических материалов и фактур;
- применять на практике алгоритмы, средства и приемы формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция в графическом дизайне» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла программы прикладного бакалавриата. Изучается студентами направления 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» очно-заочной формы обучения в 2, 3, 4, 5 семестрах.

Теоретическое и практическое изучение дисциплины происходят в неразрывной связи с такими дисциплинами как «Пропедевтика», «Цветоведение и колористика», «Академический рисунок».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОК-10	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-1	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
ПК-1	Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Композиция в графическом дизайне» обучающийся должен:

Знать:

- законы, принципы, методы и средства художественно-композиционного формообразования искусственных систем;
- художественно-графические материалы, их свойства и изобразительные возможности;
- принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования;
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей;
- законы линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка;

- физические свойства света и цвета, основные положения теории цвета для обоснования художественного замысла дизайн-проекта.

Уметь:

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивает потенциальную эффективность реализации этих вариантов;
- изображать объемные геометрические тела и предметы быта в пространстве с учетом линейной и в воздушной перспективы, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами и материалами;
- использовать методы графического изложения идеи проекта в эскизе, принципы выбора графических средств при проектировании с учетом задач проектирования;
- определять состав и грамотно управлять активностью средств гармонизации художественной формы для реализации творческого замысла;
- разрабатывать схему колористического решения художественной формы;
- свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;
- выражать графически эмоции, настроения, состояния, ассоциации.

Владеть:

- средствами изобразительного языка;
- рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
- навыками использования различных художественно-графических материалов и фактур;
- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;
- алгоритмами, средствами и приемами формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Композиция в графическом дизайне» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Код компетенции (содержание компетенции)	Уровень освоения компетенции
ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p><i>Минимальный уровень.</i> Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей.</p> <p><i>Базовый уровень.</i> Умеет анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивает потенциальную эффективность реализации этих вариантов.</p> <p><i>Продвинутый уровень.</i> Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении теоретических и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.</p>
ОПК-1 способность владеть	<p><i>Минимальный уровень.</i> Знает законы линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.</p>

<p>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</p>	<p><i>Базовый уровень.</i> Умеет изображать объемные геометрические тела и предметы быта в пространстве с учетом линейной и в воздушной перспективны, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами и материалами. <i>Продвинутый уровень.</i> Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.</p>
<p>Вид деятельности: художественная</p>	
<p>ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p>	<p><i>Минимальный уровень.</i> Знает физические свойства света и цвета, основные положения теории цвета для обоснования художественного замысла дизайн-проекта. <i>Базовый уровень.</i> Умеет использовать методы графического изложения идеи проекта в эскизе, принципы выбора графических средств при проектировании с учетом задач проектирования. <i>Продвинутый уровень.</i> Владеет рисунком и использует рисунки в практике составления композиций; приемами создания пластической композиции пространственных форм для выполнения дизайн-проекта, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

Объём дисциплины	Всего часов
	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины	324
Контактная работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	82
в том числе:	
лекции	34
практические занятия	48
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	242
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Зачет (2, 3, 4) Экзамен (5)

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1.	Что такое проектная графика. Понятие формы в проектной графике. Теза и антитеза.	2	4	8	30	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
2.	Цвет в проектной графике. Оптические иллюзии. Материалы и инструменты в проектной графике. Визуальная оптимизация в проектной графике.	2	6	10	50	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
3.	Объекты проектной графики.	3	4	4	24	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
4.	Комбинированные графические конструкции.	3	4	6	30	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
5.	Пространственное моделирование формы.	4	4	4	24	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
6.	Ритмика в графике. Орнаментака.	4	4	6	30	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
7.	Шрифт и проектная графика.	5	4	4	24	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
8.	Структурированное рисование.	5	4	6	30	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
	ИТОГО		3 4	48	242	Зачет, экзамен	

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Что такое проектная графика. Понятие формы в проектной графике. Теза и антитеза.
2. Цвет в проектной графике. Оптические иллюзии. Материалы и инструменты в проектной графике. Визуальная оптимизация в проектной графике.
3. Объекты проектной графики.
4. Комбинированные графические конструкции.
5. Пространственное моделирование формы.
6. Ритмика в графике. Орнаментика.
7. Шрифт и проектная графика.
8. Структурированное рисование.

4.3. Практические занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1.	1.	Что такое проектная графика. Понятие формы в проектной графике. Теза и антитеза	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
2.	2.	Цвет в проектной графике. Оптические иллюзии. Материалы и инструменты в проектной графике. Визуальная оптимизация в проектной графике	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
3.	3.	Объекты проектной графики	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
4.	4.	Комбинированные графические конструкции	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
5.	5.	Пространственное моделирование формы	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
6.	6.	Ритмика в графике. Орнаментика.	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
7.	7.	Шрифт и проектная графика.	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1
8.	8.	Структурированное рисование.	практические занятия	ОК-10; ОПК-1; ПК-1

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля.

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Плоскостная композиция с заданными свойствами. Разработка эскизного материала.
2. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.
3. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.

4. Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.
5. Метр и ритм как средство формообразования: построение метрических рядов и плоскости.
6. Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.
7. Построение композиции на основе пропорционирования
8. Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования

Критерии оценивания

5 ("Отлично") - содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с основным материалом сформированы, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники, оригинальность проекта и качество его исполнения оценивается числом баллов, близким к максимальному; экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

4 ("Хорошо") - содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены грамотно, но качество подачи ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками, продиктованными недостаточным переосмыслением источников; экспозиция демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

3 ("Удовлетворительно") - содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, уровень подачи демонстрирует недостаточное владение техникой исполнения; отсутствует сбор материала, качество выполнения некоторых заданий оценено числом баллов, близким к минимальному; отсутствует проектная культура в экспозиции.

2 ("Неудовлетворительно") - содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или вовсе не представлены; самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует отсутствие умения грамотно интерпретировать источники, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, низкое качество подачи и экспозиции учебных заданий.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы необходима проработка теоретического материала по лекциям, практическим занятиям и литературе. При необходимости обращаться за консультацией к преподавателю.

5.3. Промежуточный контроль: зачет, экзамен

Образцы заданий к зачету

1. Плоскостная композиция с заданными свойствами. Разработка эскизного материала.
2. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Целостность формы. Соподчиненность элементов. Композиционное равновесие.
3. Свойства и качества композиции объемно-пластических структур: Симметрия, асимметрия. Динамичность, статичность.
4. Средства объемно-пластической композиции: Контраст, нюанс. Метрический повтор, ритм.
5. Метр и ритм как средство формообразования: построение метрических рядов и плоскости.

6. Средства объемно-пластической композиции: Пропорции и пропорционирование. Масштаб и масштабность.
7. Построение композиции на основе пропорционирования
8. Средства объемно-пластической композиции: Цвет как средство формообразования

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. О.Л. Голубева. «Основы композиции». Москва 2004, Издательский дом «Искусство»
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Учеб. пос. М.: ВЛАДОС, 2010.- 144 с. (Изобразительное искусство)
3. Кузьмина , Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>
4. Шорохов Е.В. Основы композиции. Учеб. пос. М.: Просвещение, 1979.-303 с
5. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. М.: Высш. Шк., 1983.-127 с.

б) дополнительная литература:

1. Виталий Устин «Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве», Москва 1974, Издательство «АСТ»
2. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09373-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D2DB96C3-6062-4F12-B2C0-4D60BAFF0B46.
3. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. Учеб. пос. М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова, 2009.- 240 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Windows 7
Office 2010
CS6 Adobe Design Standard 6
<http://kak.ru/magazine/>
<http://hyperakt.com/work/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Конспект лекций писать кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверку терминов, понятий осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников, электронных ресурсов. Работая с теоретическим материалом искать ответы на вопросы в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на занятии. На практических занятиях необходимо иметь все материалы и инструменты для эскизов, графических зарисовок и т.д.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и	Перечень программного
--------------------------	-------------------	-----------------------

	информационные технологии	обеспечения и информационных справочных систем
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Использование деятельностного подхода, сочетание индивидуального и коллективного обучения, интерактивное взаимодействие педагога и студента, использование на занятиях электронных изданий.	Доступ к сети Интернет. Доступ к электронной библиотеке ЭБС, электронной информационно-образовательной среде университета, CS6 Adobe Design Standard 6 сублицензионный договор №ЛК-10/12 от 10.10.2012 серийный номер 9547824114206102, Windows 7 66233003 24.12.2015, Office 2010 49671955 01.02.2012.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (курсовых проектов), помещение для самостоятельной работы. Учебный корпус № 3, г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, д. 79. Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, доской меловой, стеллажом для размещения методического фонда и учебно-наглядных пособий, крепежными приспособлениями для представления учебной информации (плакатов, демонстрационных стендов, текущих студенческих работ) обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин; оснащено компьютерной техникой (4 шт.) с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, сканером и МФУ. CS6 Adobe Design Standard 6 сублицензионный договор №ЛК-10/12 от 10.10.2012 серийный номер 9547824114206102, Windows 7 66233003 24.12.2015, Office 2010 49671955 01.02.2012.

Библиотека. Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы студентов. Учебный корпус № 4, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 11, лит. А. Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью, компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. Windows 7 61031016, Office 2007 лиц 42048251.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). При определении формы проведения занятий с обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.