

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.11 Основы композиции

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД Дизайн цифровых медиа ОО №1-1-71.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн цифровых медиа
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	17	34	56,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	
Итого	УП	17	34	56,75	0,25	3	
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Доцент

Старовит Екатерина
Алексеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в сфере основ композиции для дальнейшей художественно-технической разработки дизайн-проектов объектов визуальной информации в сфере традиционных медиа и цифровой среды.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть основы и виды композиции, законы построения и принципы организации на плоскости и в пространстве; художественно-выразительные средства (точка, линия, пятно) и средства гармонизации композиции (ритм, пропорция, симметрия, модульность и т.д.).

Познакомить с художественными средствами композиции, цветоведения, светового дизайна для решения в дальнейшем задач дизайнерского проектирования.

Научить навыкам применения различных композиционных и пластических приемов графики для создания в дальнейшем объектов визуальной информации.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Живопись и основы цветоведения

Основы этики современного дизайна

История искусств

Рисунок и основы перспективы

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для традиционных медиа и цифровой среды

Знать: виды композиции, законы их построения и принципы организации; художественно-выразительные средства (точка, линия, пятно) и средства гармонизации композиции (ритм, пропорция, симметрия, модульность и т.д.)

Уметь: использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования.

Владеть: навыками пространственного мышления; навыками применения различных композиционных и пластических приемов графики в создании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для традиционных медиа и цифровой среды.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Основные понятия и термины композиции.	1					КГПр
Тема 1. Важнейшие принципы организации композиции. Основные законы композиции. Основные принципы композиционного построения изображения. Знакомство с методами, применяемыми для поиска выразительности. Основные виды композиций: плоскостная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная композиция. Практическое занятие: Изучение способов компоновки изображения на листе.		2	3	4	ГД	
Тема 2. Изучение элементов композиционного комплекса. Художественные средства композиционного построения на плоскости. Точка. Линия. Пятно. Цвет. Текстура. Фактура. Рельеф. Тон. Практическое занятие: Создание схем с элементами композиционного комплекса.			3	4	ГД	
Тема 3. Комбинаторика в композиции. Вертикальный и горизонтальный формат плоскости. Знакомство с приемом комбинаторики как одним из методов, применяемых для поиска выразительности и гармоничности художественной формы в дизайне. Практическое занятие: Организация изображения при помощи метода «Комбинаторика».		1	2	4	ГД	
Раздел 2. Ритм и метр - как характеристики движения композиции.						
Тема 4. Простой ритмический ряд и его особенности. Изучение свойств ритма и ритмических повторов, их статичности, динамичности и закономерности проявления ритма. Изучение начала и завершенности ритма, контраста и нюанса в ритмических повторах, динамики и направленности ритмического ряда. Практическое занятие: Создание простого ритмического ряда.		2	2	4	ГД	КГПр
Тема 5. Сложный ритмический ряд и его особенности. Расширение возможности применения ритма в композиции за счет включения цвета, простых геометрических фигур и сложных форм. Практическое занятие: Создание сложного ритмического ряда.			3	4	ГД	

Тема 6. Создание тематической ритмической композиции. Применение знаний о понятии ритма при создании композиции на заданную тему. Создание ассоциативного ритма. Практическое занятие: Создание композиции «Ритм города».		3	4	ГД	
Раздел 3. Средства гармонизации композиции.					
Тема 7. Контраст и нюанс. Поиск возможностей выделения основной и второстепенной информации в графических макетах при помощи контраста и нюанса. Разница в использовании контраста и нюанса. Исследование возможности создания гармоничных композиций, используя приемы контрастного и нюансного сочетания элементов в одной композиции. Практическое занятие: Создание парной композиции «Контраст – нюанс».	2	2	4	ГД	КПр
Тема 8. Симметрия и асимметрия. Изучение понятий симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и центральная симметрия). Влияние контраста и нюанса, статики и динамики в построении симметричной и асимметричной структуры. Поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения элементов формы в асимметричной композиции, композиционного равенства и сбалансированности элементов между собой. Практическое занятие: Создание парной композиции «Симметрия – асимметрия».	2	2	4	ГД	
Тема 9. Масштаб. Рассмотрение понятия масштаба и пропорций в композиции. Применение масштаба как вспомогательного средства в композиции. Практическое занятие: Создание парной композиции «Крупный – мелкий масштаб».	2	2	4	ГД	
Тема 10. Статика и динамика. Изучение понятия статика и динамика, способы их достижения в композиции, а также роль и влияние пропорций и размеров элементов композиции на ее статичность и динамичность. Изучение возможности использования лучей-доминантов в статичной и динамичной композиции для поиска внутренних взаимосвязей элементов композиции. Практическое занятие: Создание парной композиции «Статика – динамика».	2	2	4	ГД	

Тема 11. Композиционный центр в многофигурной композиции. Поиски выделения центра при помощи средств гармонизации композиции. Многофигурная композиция в цвете и графике. Изучение понятий целостности и композиционного единства в цветной композиции. Построение вертикальных, горизонтальных и диагональных композиций с использованием цветового и тонового акцентов. Практическое занятие: Создание многофигурных композиций с выделением композиционного центра в цвете и в графике.	2	4	5	ГД	
Раздел 4. Модульная композиция в дизайне.					
Тема 12. Понятие «Модуль», «Модульная структура», «Модульная сетка». Разбор примеров и приемов работы с модульными структурами в графическом дизайне. Знакомство с понятиями «Модульная сетка» в дизайне, её роль, особенности использования в дизайне цифровых медиа. Практическое занятие: Создание модуля и модульных структур.	2	3	5	ГД	КПр
Тема 13. Модульный орнамент. Паттерн. Сложная модульная композиция с использованием модульного принципа. Практическое занятие: Создание орнаментальной модульной композиции.		3	6,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	34	56,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	51,25		56,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Описывает основы и виды композиции, формулирует законы построения и принципы организации на плоскости и в пространстве; перечисляет художественно-выразительные средства (точка, линия, пятно); формулирует типологию композиционных средств гармонизации художественной формы и перечисляет основные термины, характеризующие базовые законы построения композиции: метр – ритм, нюанс – контраст, статика – динамика, мелкий и крупный масштаб, симметрия – асимметрия, композиционный центр. Создаёт плоскостные беспредметные композиции с использованием разнообразных техник, которые в дальнейшем являются основой для создания дизайн-объектов визуальной информации. Проектирует графическую композицию с учетом правил основ композиции и навыками работы с разнообразными художественными техниками: аппликация, графика, коллаж.	Вопросы для устного собеседования Практическое задание Творческое задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты. Студент выполнил необходимый объем работ с разнообразными вариантами эскизов, продемонстрировал знания и навыки, показал владение методами и приемами в композиции. В течение занятий все сроки по выполнению поставленных задач были соблюдены или частично соблюдены. Студент проявил хороший уровень организации работы, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл или частично раскрыл свой творческий потенциал. Качество оформления работ удовлетворительное. В течение обучения была средняя посещаемость занятий. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в теоретических знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи. Студент не смог овладеть приемами композиции, имеет нечеткое представление законах построения изображения в композиции. Демонстрирует небрежное отношение к работе, отсутствие необходимого количества и низкий уровень качества выполненных работ. Работы выполнены с грубыми ошибками, общее композиционное решение отсутствует. В течение обучения посещаемость была крайне низкой, сроки сдачи заданий нарушались, на устный вопрос не ответил. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Основные законы композиции.
2	Построение изображения на листе.
3	Основные виды композиций: плоскостная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная, их характеристики.
4	Художественные средства композиционного построения на плоскости.
5	Понятия ритм и метр. Их отличия и особенности.

6	Простой и сложный ритм.
7	Комбинаторика как метод формообразования.
8	Контраст, нюанс и тождество как одни из основных композиционных приемов.
9	Симметрия и асимметрия. Виды.
10	Роль масштаба в организации композиции. Особенности создания иллюзии крупного и мелкого масштаба.
11	Статика и динамика как категории композиции.
12	Понятие композиционный центр и способы его выделения.
13	Понятие «Модуль», «Модульная структура».
14	Понятие «Модульная сетка» и её роль в дизайне.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Промежуточная аттестация включает выполнение следующих заданий:

1) Скомпоновать на листе бумаги композиционные схемы, используемые для создания графических образов, знаков; 2) Выполнить в определенном формате возможные варианты комбинирования всех графических элементов в виде законченных композиций; 3) Используя линии и прямоугольники различной толщины, составить черно-белый ритмический ряд; 4) Из простых геометрических фигур, линий и различных сложных форм создать ритмическую композицию путем комбинирования выбранных фигур с включением цвета; 5) Создать композицию на тему «Ритм города», используя все изученные ранее приемы; 6) С помощью различных графических приемов (линий, геометрических фигур, графики, цвета) создать две композиции, иллюстрирующие понятия контраста и нюанса; 7) Используя различные средства (линии, пятна, геометрические фигуры, цвет) создать две композиции, одну с симметричной структурой, другую – с асимметричной; 8) Создать две композиции схожей структуры, наглядно иллюстрирующие понятие масштаба; 9) Опираясь на законы композиции о пропорции, лучах, пятне и доминанте создать оригинальную шрифтовую композицию, в основе которой заложен черный квадрат размером 4x4 см, лучи и производный шрифт; 10) Из неограниченного числа простых геометрических фигур создать гармоничную композицию в цвете; 11) Используя различные графические средства, создать гармоничную многофигурную композицию в графике; 12) Создать модуль и сделать несколько различных вариантов его комбинаций и сочетаний в виде орнаментальных полос и мотивов; 13) Выстроить сложную модульную композицию, паттерн.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо в течение семестра приносить для консультаций. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на зачёте не учитываются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме просмотра выполненных студентом творческих, практических заданий коллегиально преподавателями кафедры по дисциплине «Основы композиции» и заведующим кафедрой в присутствии студента. Студенту задаются вопросы теоретические вопросы по пройденным учебным модулям, вопросы по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Барциц, Р. Ч.	Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики	Москва: Московский педагогический государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79060.html

Лунченко, М. С., Удалова, Н. Н.	Пропедевтика. Основы композиции. Выразительные графические средства	Омск: Омский государственный технический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/115444.html
Бессонова, Н. В.	Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ	2016	https://www.iprbookshop.ru/68773.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Нужнов, Е. В.	Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа технологий	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2017	http://www.iprbookshop.ru/87445.html
Ярославцева Е.К.	Инструментальные средства создания мультимедиа	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020227
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
Дворко Н.И.	Мультимедийные технологии и компьютерная графика в рекламе и СМИ	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020402
Бесчастнов, Н. П.	Основы композиции (история, теория и современная практика)	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/76538.html
Дворко Н.И.	Интерактивные цифровые технологии	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020403
Беляева, О. А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/93509.html
Лавренко Г.Б.	Композиция	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20169059

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop
 Microsoft Windows Professional Upgrade Академическая лицензия

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Образцы из фонда студенческих работ, творческие пособия.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска