

Колледж технологии, моделирования и управления

(Наименование колледжа)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ОП.13

Основы композиции

Учебный план: 24-02/1/16

Код, наименование специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): Веб-дизайн, промышленная графика

Квалификация выпускника дизайнер

Уровень образования: Среднее профессиональное образование

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Составляющие учебного процесса		Очное обучение	Заочное обучение
Виды учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся (часы)	Трудоемкость учебной дисциплины	68	
	Из них аудиторной нагрузки	60	
	Лекции, уроки	28	
	Практические занятия	28	
	Консультации	4	
	Промежуточная аттестация	6	
	Курсовой проект (работа)		
Самостоятельная работа	2		
Формы промежуточной аттестации по семестрам (номер семестра)	Экзамен	3	
	Зачет		
	Контрольная работа		
	Курсовой проект (работа)		

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности **54.02.01 Дизайн (по отраслям)**, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от **05.05.2022 г. № 308 (ред. от 03.07.2024)**

Составитель(и): _____ Кудряшова Е.С.
(Ф.И.О., подпись)

Председатель цикловой
комиссии: _____ Хисамутдинова Э.Л.
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНИЕ:

Директор колледжа,
реализующего
образовательную программу: _____ Корабельникова М.А.
(Ф.И.О., подпись)

Методический отдел: _____ Ястребова С.А.
(Ф.И.О. сотрудника отдела, подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы композиции»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы композиции» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Веб – дизайн, Промышленная графика.

Учебная дисциплина «Основы композиции» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), Промышленная графика, Веб – дизайн. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05	- создавать гармоничную композицию, используя законы и средства выражения художественного образа;- выдерживать соотношение размеров и пропорций;- выделять главное в композиции;- соблюдать закономерности соподчинения элементов;- стилизовать формы, используя различные графические приёмы;- выбирать правильные цветовые сочетания и находить этому применение.	- основных законов композиционного построения;- средств композиционного формообразования, таких как пропорции, масштабность, ритм, статичность – динамичность, контраст - нюанс, фактура – текстура;- возможности выделения доминанты в композиции;- различных способов организации композиционного центра;- организации симметричных и асимметричных композиций;- законов формообразования, преобразующих методов формообразования с помощью стилизации и трансформации- роли и влияния цвета в композиции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема № 1 Введение в композицию	Содержание учебного материала	6	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	Виды, законы композиции.	2	
	Свойства и структура композиции.	2	
	В том числе, практических занятий	2	
	<i>Практическое занятие №1.</i> Приемы определения доминанты в композиции. Способы организации композиционного центра. Варианты организации доминанты: сгущение элементов, контрастность форм, размер, цвет, композиционная пауза, два центра. <i>Текущий контроль</i> – экспертное наблюдение за ходом	2	

	выполнения работы		
Тема № 2 Художественно-выразительные средства и приёмы композиции	Содержание учебного материала	18	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	Графические элементы (Точка, линия, пятно) шрифт.	2	
	Пропорции и Масштаб	2	
	Модульная сетка. Симметрия и асимметрия в композиции.	2	
	Золотое сечение. Правило третей	2	
	Текущий контроль – тестирование по теме		
	В том числе практических занятий	12	
	Практическое занятие № 2 "Статика-динамика". Понятие статичности – покоя и динамичности - движения. Виды статичности и динамичных геометрических форм. Организация формальных композиций из геометрических фигур, используя статичное и динамичное расположение на плоскости, используя различные приёмы и наполнение графическими элементами (линия, точка, пятно). Равновесие композиционных элементов. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2	
	Практическое занятие № 3 "Ритм в композиции". Ритм и метрический ряд. Повторение и чередование, ритмическая организация графических элементов в композиции. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2	
Практическое занятие №4 "Композиции с применением модульной сетки". Понятие модуля и модульной сетки. Применение модульной структуры сетки в графическом дизайне и в композиционном построении. Пропорции и масштабирование. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2		
Практическое занятие № 5 Виды симметрии. Зеркальная симметрия. Сетчатая, линейная (бордюрная) симметрии. Виды орнаментов. Организация орнаментальных композиций, принципы построения. Центральная симметрия (Деление окружности на равные части). Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2		
Практическое занятие № 6 "Золотое сечение". Построение. Золотое сечение в искусстве. Понятие пропорционального соотношения по правилам золотого сечения. Принцип построения динамичных прямоугольников. Построение золотой спирали с помощью квадрата и композиционное образное решение. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2		
Практическое занятие №7 Применение правил третей. (Графическая стилизация, пуантилизм). Выполнение графической формальной композиции с использованием расположения силуэта по правилу третей и наполнение графическим элементом – точкой в технике пуантилизм. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2		
Тема №3 Средства выражения художественного образа	Содержание учебного материала	6	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05
	Трансформация- стилизация. Оптическая иллюзия в композиции	2	
	В том числе, практических занятий	4	
	Практическое занятие №8 "Трансформация- стилизация". Виды стилизации. Стилизация различных форм из животного или природного мира в графике. Понятие стилизации и стиля. Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов и трансформации формы.	2	

	Практическое занятие №9 "Оптическая иллюзия". Направление оп - арт. Изучение приёмов оптических иллюзий в графическом дизайне. Выполнение формальной графической композиции с применением различных эффектов оптической иллюзии. Текущий контроль – экспертное наблюдение за ходом выполнения работы	2		
Тема № 4 Роль цвета в композиции	Содержание учебного материала	6	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05	
	Цветовой контраст и нюанс в композиции. Цветовой образ формы.	2		
	Фактура-текстура Текущий контроль – тестирование по теме	2		
	В том числе, практических занятий	2		
	Практическое занятие №10 Тематическая композиция на заданную тему. Понятие контраста и нюанса. Приёмы цветового решения в композиции с использованием контраста и нюанса, фактуры и текстуры.	2		
Тема №5 Шрифт в композиции	Содержание учебного материала	20	ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05	
	Виды и основные характеристики шрифтов. Шрифтовое начертание. Шрифт, как средство выразительности в композиции.	2		
	Графема. Цвет и буква.	2		
	Основные средства и приемы построения декоративно – шрифтовой композиции, ритмическая структура.	2		
	Баланс формы и контрформы в графической композиции.	2		
	Акцидентный шрифт.	2		
	Корпоративная открытка	2		
	В том числе, практических занятий	8		
	Практическое занятие №11 Выполнение статичной структурной композиции с использованием нескольких шрифтовых элементов	2		
	Практическое занятие №12 Выполнение динамичной структурной композиции с использованием нескольких шрифтовых элементов	2		
	Практическое занятие №13 Слово - образ	2		
	Практическое занятие №14 Творческое задание - Корпоративная поздравительная открытка Текущий контроль – защита практических работ	2		
	Самостоятельная работа обучающегося – завершение оформления практических работ, подготовка к экзамену	2		
	Консультации	4		
Промежуточная аттестация (Экзамен)	6			
Всего:	68			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен Кабинет композиции и живописи, оснащенный оборудованием:

- стол, стул для преподавателя, демонстрационная доска, шкафы;
компьютер с программным обеспечением Microsoft Windows 10 Pro; Office Standart 2016;
проектор, экран;
столы и стулья, мольберты (по кол-ву обучающихся в группе),
графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, тушь, чернила и т.п.);
инструменты и аксессуары;
дидактические материалы; методические демонстрационные пособия, электронные ресурсы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

-

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

а) основная учебная литература

1. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584- — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456748>

б) дополнительная учебная литература

1. Городецкая, С. В. Основы композиции в графическом дизайне : учебное пособие для СПО / С. В. Городецкая, Ю. А. Аверкин, К. А. Аверкина. — Москва, Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-4488-1727-4, 978-5-4497-2513-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134535.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Шестакович, Т. Г. Основы композиции : учебное пособие / Т. Г. Шестакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2022. — 192 с. — ISBN 978-985-895-077-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134087.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

в) учебно-методическая литература

1. Начев Д.А. Теоретические основы композиции. Методическое пособие / Д.А. Начев. - Санкт-Петербург : СПбКО, 2019. - 67 с. - ISBN 978-5-903983-53-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/375183/reading> - Текст: электронный.

2. Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8291-2592-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110058.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.2.3. Дополнительные источники

1. <http://publish.sutd.ru/> - электронная библиотека СПбГУПТД
2. <https://www.iprbookshop.ru> – ЭБС
3. Геометрия дизайна: Пропорции и композиция/ Кимберли Элам; (пер. с англ. В.А.Измайлова).- М.:КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021.-144 с.: ил.5.Портал «Российская электронная школа»: <https://resh.edu.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - основные законы композиционного построения; - средства композиционного формообразования, такие как пропорции, масштабность, ритм, статичность – динамичность, контраст - нюанс, фактура – текстура; - возможности выделения доминанты в композиции; - различные способы организации композиционного центра; - организацию симметричных и асимметричных композиций; - законы формообразования, - преобразующие методы формообразования с помощью стилизации и трансформации - роли и влияния цвета в композиции.	Обучающийся демонстрирует в знания основных видов и законов композиции, средств композиционного формообразования, таких как, пропорции и масштаб, виды ритмического построение, статичности и динамичности, контраста и нюанса, различных приёмов стилизации, трансформации, передачи фактуры и текстуры, работы с цветом. Этот объем знаний, демонстрируемый обучающимся и проверенный экспертами, соответствует оценке отлично.	Оценка результатов выполнения практической работы: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы, тестирование экзамен.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - создавать гармоничную композицию, используя законы и средства выражения художественного образа; - выдерживать соотношение размеров и пропорций; - выделять главное в композиции; - соблюдать закономерности соподчинения элементов; - стилизовать формы, используя различные графические приёмы; - выбирать правильные цветовые сочетания и находить этому применение.	Если не все знания освоены обучающимся в равной степени, это соответствует оценке хорошо. Соответственно, неусвоенные обучающимся знания, выявленные при проверке экспертами, заслуживают оценку удовлетворительно или неудовлетворительно при объективной оценке экспертов.	Оценка результатов выполнения практической работы: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы обучающегося, тестирование экзамен.