

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.11 Основы композиции и бумажной пластики

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в арт-пространстве
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
2	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
Итого	УП	136	79,5	0,5	6	
	РПД	136	79,5	0,5	6	

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):

Ассистент

Викулина Екатерина
Андреевна

кандидат технических наук, Доцент

Старовит Екатерина
Алексеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области композиции и бумажной пластики как органичной составляющей всего комплекса художественного образования. Сформировать способность собирать, анализировать объекты окружающей действительности, синтезировать и интерпретировать полученную информацию.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Дать понятие знака и его разновидности, раскрыть способы применения знаков на практике при создании плоскостной и объемной композиции.

2. Дать понятие ритма и его разновидностей, ознакомить со способами построения ритмического ряда в плоскостной и объемной композиции.

3. Научить законам построения композиции и дать практические навыки их применения в формате черно-белой и цветной композиции.

4. Раскрыть понятие многофигурной композиции и дать практические навыки применения композиционных законов в формате плоскостной композиции.

5. Дать понятие модуля, его разновидностей, сформировать навыки его применения на практике в плоскостной и объемной композиции.

6. Сформировать навыки применения композиционных приемов в формате объемно-пространственной композиции.

7. Дать понятие стилизации, раскрыть возможности ее использования на практике в рамках плоскостной и объемно-пространственной композиции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, полученных на предыдущем уровне образования.

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации в арт-пространстве

Знать: Основы и законы композиции, профессиональную терминологию, исторические аспекты возникновения различных школ дизайна.

Уметь: В плоскостной и объемной техниках воплощать различные тематические и абстрактные монохромные и цветные композиции, необходимые в дальнейшем для работы над дизайн-проектом визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Владеть: Навыками и методами проектирования в материале различных композиций визуальной информации, идентификации и коммуникации.

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
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Композиционные средства	1				КПр,ДЗ
Тема 1. Графические средства: линия и пятно. Создание образа с помощью с линии и пятна. Тон и способы его создания. Выполнение графических эскизов на характер пятна и линии.		4		ГД	
Тема 2. Приемы создания объема: биговка и фальцовка. Методы создания объема из плоскости.		4		ГД	
Тема 3. Фактуры в графике. Виды графических фактур. Изображение различного рода фактур на поверхности.		4		ГД	
Тема 4. Фактуры в объеме. Виды объемных фактур. Средства создания фактур в объеме.		4		ГД	
Тема 5. Способы применения средств бумажной пластики при создании композиций. Выполнение композиции с помощью приемов биговки и фальцовки.			8		
Раздел 2. Знак в композиции					КПр,ДЗ
Тема 6. Понятие знака в композиции. Ознакомление с понятиями: форма, силуэт, выразительность, гармония, оптический центр, цельность, равновесие.		2		ГД	
Тема 7. Передача образа с помощью графического знака. Применение полученных знаний о форме, силуэте, цельности и равновесии в работе над композицией знака.		2		ГД	
Тема 8. Комбинаторика знака. Выполнение 3 графических знаков до семи резов в технике аппликации. Комбинаторика форм в работе над образом.		4		ГД	
Тема 9. Знак в рельефе. Способы и приемы создания объемных форм из бумаги. Методика изготовления	4		ГД		
Тема 10. Способы изготовления разверток объемных тел. Изготовление разверток геометрических тел с последующей склейкой в объем.		12			
Раздел 3. Ритм в композиции				КПр,ДЗ	
Тема 11. Ритмический ряд. Ознакомление с понятием и свойствами ритма и ритмических повторов, статичности, динамичности и закономерности проявления ритма.	4		ГД		
Тема 12. Сложный ритм. Применение полученных знаний о ритме и ритмических повторах в цветной композиции.	4		ГД		
Тема 13. Складчато-прорезные конструкции. Методы создания объемной конструкции из листа.	4		ГД		

Тема 14. Трансформация в объеме. Ритмический ряд в объеме.	4		ГД	
Тема 15. Способы применения складчато-прорезных конструкций в объемном моделировании. Выполнение объемных композиций из листа с элементами складчато-прорезных конструкций.		8		
Раздел 4. Законы композиции				
Тема 16. Доминанта в композиции. Композиционный центр. Средства выделения главного в композиции и методы создания композиционного центра: с помощью размера, формы, места расположения, тона и цвета. Контраст и нюанс.	4		ГД	КПр,ДЗ
Тема 17. Симметрия и асимметрия в композиции. Явление дисимметрии.	4		ГД	
Тема 18. Статика и динамика в композиции. Равновесие в заданном формате. Средства достижения композиционного равновесия. Способы организации статичного и динамичного композиционного решения.	4		ГД	
Тема 19. Масштаб в композиции. Понятие и значение масштаба в композиции (большое-среднее-малое).	4		ГД	
Тема 20. Способы создания доминанты и на объемной форме. Особенности размещения композиционного центра в объемной композиции.	4		ГД	
Тема 21. Применение законов композиции в объемном моделировании. Сходства и различия плоскостного и объемного композиционных решений. Техника работы с пенокартоном.	4		ГД	
Тема 22. Трансформации объемной формы из одной развертки. Способы создания композиций на основе геометрического тела. Выполнение упражнений с трансформацией развертки куба и размещением на ней композиционного центра с последующей склейкой в объем.		11,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Раздел 5. Стилизация				
Тема 23. Мозаика из двух квадратов. Понятие стилизации. Способы стилизации природных форм с помощью графических средств: животное.	4		ГД	КПр,ДЗ
Тема 24. Мозаика из двух квадратов. Понятие стилизации. Способы стилизации природных форм с помощью графических средств: предметы быта.	4		ГД	
Тема 25. Стилизация в объеме. Растение. Животное. Техника оригами.	4		ГД	
Тема 26. Способы применения техники оригами в объемном моделировании. Выполнение упражнений с целью освоения приемов оригами.		8		
Раздел 6. Модуль в композиции				

2

Тема 27. Модульные структуры. Понятие модуля в композиции. Свойства и виды модуля. Способы создания модульных структур.	4		ГД	
Тема 28. Методы создания объемного модуля из бумаги. Методы создания модульных структур из плоского листа.	4		ГД	
Тема 29. Модульная структура в рельефе. Свойства объемного модуля в рельефе. Техника работы со сложными развертками и врезками форм друг в друга.	4		ГД	
Тема 30. Модульная структура в объеме. Понятие модуля в объеме и способы его компоновки в пространстве. Создание композиции из объемных модулей.	8		ГД	
Тема 31. Выразительные возможности плоского модуля для создания композиций в объеме. Выполнение упражнений на создание объемной композиции из плоского модуля.		12		
Раздел 7. Орнамент в композиции				
Тема 32. Модульный орнамент. Виды орнамента: ленточный, сетчатый, центральный лучевой, монокомпозиция. Использование модульных структур для создания орнамента.	8		ГД	КПр,ДЗ
Тема 33. Орнамент в объеме. Средства и способы создания орнаментальной композиции в объеме.	8		ГД	
Тема 34. Методика создания эскизов для объемных композиций. Способы переноса эскиза в объем.		8		
Раздел 8. Многофигурная композиция				
Тема 35. Многофигурная композиция: законы построения многофигурной композиции. Принцип подчинения деталей целому. Разработка образно-пластической схемы в графике.	8		ГД	КПр,ДЗ
Тема 36. Многофигурная композиция. Изучение законов объемно-пространственной композиции. Зоны акцента и зоны отдыха в объемной структуре, принцип равновесия. Структура формы: начало, развитие, завершение. Соподчинение объемов. Работа силуэта.	12		ГД	
Тема 37. Методика выполнения эскизов для объемно-пространственных многофигурных композиций. Поиск выразительного силуэта.		11,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	136,5	79,5		

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	<p>Формулирует основные понятия и законы композиции. Дает определение специальным терминам в композиции - ритм, знак, орнамент, структура, модуль. Характеризует исторические аспекты возникновения различных школ дизайна.</p> <p>Применяет законы композиции на плоскости и в объеме и воплощает различные тематические и абстрактные монохромные и цветные композиции.</p> <p>Выполняет в материале различные композиции. Использует способы построения визуальной коммуникации с помощью композиционных средств. Разрабатывает композиционные решения в плоскостном и объемном форматах в соответствии с заданной темой.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Студент выполнил необходимый объем работ с разнообразными вариантами эскизов. Продемонстрировал необходимый уровень знаний законов композиции, а также умений и навыков её построения на плоскости и в объеме. Показал достаточный уровень владения методами и приемами графической техники и объемного моделирования из бумаги. Студент проявил свои организационные способности в работе над заданиями, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслит и проявляет инициативу. Качество исполненных работ соответствует всем требованиям, дан развернутый, полный ответ на устный вопрос.</p>	
Не зачтено	<p>Студент не смог овладеть приемами композиционного построения, имеет нечеткое представление о законах композиции и способах их применения. Демонстрирует небрежное отношение к работе над выполнением заданий, отсутствует необходимое количество работ, выполненные работы имеют низкое качество. Работы выполнены с грубыми ошибками, отсутствует композиционное решение в работе с графикой и объемом. В течение обучения посещаемость была низкой, сроки сдачи заданий нарушались, на устный вопрос не ответил.</p>	

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	Понятие знака в композиции. Определения понятий форма, силуэт, их отличия.
2	Понятие знака в композиции. Определения понятий оптический и геометрический центр, их отличия.
3	Понятия цельности и равновесия в композиции.
4	Комбинаторика форм в композиции. Закономерности сочетания форм, методы создания пластического единства.

5	Понятие ритма в композиции. Определение и разновидности ритма.
6	Составляющие ритмического ряда: определение ритмической единицы и ритмической паузы.
7	Особенности создания ритма в плоскостной и объемной композиции, сходства и различия.
8	Анималистическая пластика и методы ее трансформации в плоскостной и объемной знаковой композиции.
9	Законы композиции: жесткость и плавность. Определение, примеры использования в различных видах искусства.
10	Законы композиции: контраст и нюанс. Определение, примеры использования в различных видах искусства.
11	Законы композиции: симметрия и асимметрия. Определение, примеры использования в различных видах искусства.
12	Масштаб в композиции. Понятие масштаба. Применение разномасштабных и одномасштабных структур в композиции.
13	Законы композиции: статика и динамика. Определение, примеры использования в различных видах композиции.
14	Многофигурная композиция: определение, особенности, варианты ритмического соподчинения деталей целому.
Семестр 2	
15	Понятие стилизации в композиции. Способы стилизации.
16	Особенности применения стилизации в плоскостной и объемно-пространственной композиции.
17	Понятие модуля в композиции. Разновидности модульных структур.
18	Способы создания и развития модульных структур.
19	Понятие орнамента в композиции. Виды орнамента.
20	Объемно-пространственная композиция: определение, особенности, разновидности, области применения.
21	Понятие структуры и тектоники объема.
22	Понятие акцента в композиции, способы выделения главного.
23	Закономерности размещения графики на объеме.
24	Стилизация в объемной многофигурной композиции: степень стилизации, сомасштабность элементов.
25	Реконструкция объема: связь структурного и тектонического строения формы с внешним обликом объекта. Способы реконструкции.
26	Закономерности применения шрифтовой пластики в объемной композиции.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

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 экзамене не оцениваются. 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 и экзамен проводятся в форме просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры по дисциплине «Основы композиции и бумажной пластики» и заведующим кафедрой. После зачета и экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос 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				
Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93077.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
Мухаметов Р.М.	Бумажная пластика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019199
Ласкова, М. К.	Композиция архитектуры и формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html

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 InDesign
Adobe Photoshop
CorelDRAW

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Основы композиции и бумажной пластики

по направлению подготовки 54/03/01/ Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в арт-пространстве

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	Выполнение графических эскизов на характер пятна и линии. Выполнение тональных шкал с помощью различного графического наполнения. Бумага формата А4, черные маркеры и линеры.
2	Выполнение упражнений на создание объема из плоского листа в технике бумажной пластики. Бумага для черчения формата А4.
3	Выполнение упражнений с целью передачи фактурных свойств поверхности. Бумага формата А4, черные маркеры и линеры.
4	Выполнение упражнений с целью передачи фактурных свойств поверхности средствами бумажной пластики. Бумага различной плотности (белая) формата А4.
5	Выполнение 4 графических знаков на один и два реза в технике аппликации. Бумага белая формата А4, черная бумага.
6	Выполнение 2 графических знаков на три реза в технике аппликации. Бумага белая формата А4, черная бумага.
7	Разработка и выполнение объемной композиции в рельефе в технике бумажной пластики. Бумага для черчения формата А4.
8	Выполнение простого ритмического ряда в технике аппликации в черно-белой гамме. Бумага белая формата А4, черная бумага.
9	Выполнение сложного ритмического ряда в технике аппликации из цветной бумаги. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
10	Выполнение упражнений по созданию складчато-прорезных конструкций в технике бумажной пластики. Бумага для черчения формата А4.
11	Разработка и выполнение объемной композиции на тему ритмического повтора в технике бумажной пластики. Бумага для черчения формата А4.
12	Выполнение упражнений в технике аппликации с использованием различных средств выделения композиционного центра. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
13	Выполнение 3 формальных графических композиций, построенных на симметричном, диссимметричном и асимметричном решении в технике аппликации. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
14	Создание статичных и динамичных композиционных решений в технике аппликации. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
15	Выполнение графических композиций с различным соотношением масштабов изображаемых объектов в технике аппликации. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
16	Выполнение объемной композиции на основе формы куба с выраженным композиционным центром в технике бумажной пластики. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
17	Создание рельефных композиций с заданными композиционными условиями. Пенокартон, формат А4.
Семестр 2	
18	Выполнение 4 композиций со стилизованным изображением животного в технике аппликации из двух квадратов разного цвета. Бумага белая формата А4, цветная бумага.

19	Выполнение 4 композиций со стилизованным изображением бытовых предметов в технике аппликации из двух квадратов разного цвета. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
20	Выполнение объемной стилизованной композиции с изображением животного в технике оригами.
21	Выполнение модуля и создание на его базе четырех орнаментов в технике аппликации. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
22	Выполнение упражнений на освоение приемов работы с модулем в технике бумажной пластики. Бумага белая для черчения.
23	Выполнение рельефной модульной композиции в технике бумажной пластики. Бумага белая для черчения.
24	Выполнение объемной модульной композиции в технике бумажной пластики. Бумага белая для черчения.
25	Выполнение орнаментальной композиции на основе модуля. Бумага белая для черчения.
26	Выполнение объемного орнамента в рельефе из пенокартона. Бумага белая для черчения.
27	Выполнение 2 многофигурных композиций в черно-белом и цветном вариантах в технике аппликации. Бумага белая формата А4, цветная бумага.
28	Выполнение объемного решения многофигурной композиции в технике бумажной пластики. Бумага белая для черчения.