

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.07 Основы композиции

Учебный план: 2024-2025 54.05.03 ИГД Графика ОО №3-1-74.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной
(специализация) графики"

Уровень образования: специалитет

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	
Итого	УП	68	39,75	0,25	3	
	РПД	68	39,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

кандидат педагогических 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 композиционного мышления, практического рисования, овладения способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности для создания авторских произведений изобразительного искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

Дать методику выполнения последовательного задания по композиции для реализации различных схем в дизайне;

Объяснить объективные закономерности организации построения художественной композиции на плоскости для создания творческих образов;

Научить обучающихся профессиональным навыкам работы с применением традиционных и современных техник и материалов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Живопись

Рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения
Знать: основы и законы композиции, профессиональную терминологию, особенности применения основных композиционных схем в дизайне
Уметь: Определять задачи и особенности смысловой организации изображений для реализации творческого замысла
Владеть: навыками и методами проектирования и создания различных композиций с применением традиционных и современных техник и материалов

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. Основные понятия и термины композиции. Важнейшие принципы организации композиции. Средства гармонизации композиции.	1				КПр
Тема 1. Важнейшие принципы организации композиции и её первичные графические элементы. Основные законы композиции. Основные принципы композиционного построения изображения. Изучение элементов композиционного комплекса. Художественные средства композиционного построения на плоскости. Точка. Линия. Пятно. Цвет. Текстура, фактура, рельеф, тон. Знакомство с методами, применяемыми для поиска выразительности. Изучение способов компоновки изображения на листе. Основные виды композиций. Плоскостная композиция.		10	4	ГД	
Тема 2. Авторская идея, как основа композиционного замысла. Комбинаторика в композиции. Вертикальный и горизонтальный формат плоскости. Принципы расположения изображений на плоскости. Знакомство с приемом комбинаторики как одним из методов, применяемых для поиска выразительности и гармоничности художественной формы.		6	4	ГД	
Тема 3. Целостность и композиционное единство. Выразительность композиции. Специфика зрительного восприятия. Изучение приемов подчеркивания композиционного центра, а также построения вертикальных, горизонтальных и диагональных композиций, развитие умения использовать цветовой и тоновый акцент.		8	4	ГД	
Раздел 2. Композиционные средства линейно-плоскостной композиции. Понятие образа и развитие образного мышления.					
Тема 4. Свойства 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. Ритм и способы передачи движения.		4	7	ГД	

<p>Тема 5. Жесткость-плавность. Стилистические приемы. Передача различных ощущений через ассоциативное восприятие формы и линии. Изучение способов передачи ощущения «жесткости» и «плавности» композиции посредством различных композиционных приемов. Основы стилизации образа. Владение способами художественной обработки формы с целью усиления выразительности ее природных качеств. Научиться подмечать характерные особенности объектов, заострять на них внимание, делая композиционные акценты, и подчиняя им все изображения.</p>	8	4	ГД	
<p>Тема 6. Классические композиционные формы и чувственно-художественное восприятие организации изобразительного пространства. Эмоционально-образный и конструктивный способы композиционных построений. Понятие образа и развитие образного мышления. Использование для поиска образа изученного и наработанного материала. Нахождение оптимального соотношения образа и формы. Развитие образного мышления. Изучение принципов создания образа Система отражения как важнейшее условие создания художественного произведения.</p>	10	5	ГД	
<p>Раздел 3. Композиционные средства гармонизации изображений. Типология композиционных средств гармонизации простых и сложных художественных форм и их взаимодействие. Основные термины, характеризующие базовые законы построения композиции.</p>				
<p>Тема 7. Изучения понятия контраста и нюанса в композиции и исследование возможности создания гармоничных композиций, используя приемы контрастного и нюансного сочетания элементов в одной композиции. Добиться выразительности композиции, верно распределив тональные и цветовые отношения.</p>	12	4	ГД	
<p>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.</p>	6	4	ГД	КПр
<p>Тема 9. Масштаб. Рассмотрение понятия масштаба и пропорций в композиции. Научиться применять масштаб как вспомогательное средство в композиции. Способы создания композиций крупного и мелкого масштаба</p>	4	3,75	ГД	

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		68,25	39,75		

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
ОПК-2	Обосновывает способы передачи изобразительным языком своей творческой мысли, идеи; Характеризует методы творческой работы с применением традиционных и современных техник и материалов; Разрабатывает ряд эскизов, создает уникальные композиции; Составляет композиционные схемы, выявляет наиболее выразительные для последующей работы над его проработкой; Применяет способы создания творческой работы по собственному замыслу, применяя выразительные приёмы изображения.	Вопросы для устного собеседования Творческое задание Практико-ориентированные задания

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.	

	<p>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.</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</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	Основные законы композиции.
2	Основные принципы композиционного построения изображения.
3	Художественные средства композиционного построения на плоскости. Точка. Линия. Пятно. Цвет. Текстура, фактура, рельеф, тон.
4	Способы компоновки изображения на листе.
5	Основные виды композиций. Особенности плоскостной композиции.
6	Комбинаторика как один из методов, применяемых для поиска выразительности и гармоничности художественной формы
7	Типы работы над эскизами для выражения авторского замысла
8	Эмоциональный подход к поиску креативного решения в области изобразительного искусства
9	Приёмы подчеркивания композиционного центра в цветной и черно-белой композиции. Использование цветового и тонового акцента
10	Способы построения вертикальных, горизонтальных и диагональных композиций
11	Свойства ритма и ритмических повторов, их статичности, динамичности и закономерности проявления ритма.
12	Ритм и метр, как характеристики движения в композиции.
13	Отличие простого и сложного ритмов.
14	Понятия жесткости и плавности как характеристик композиции
15	Стилизация и трансформация, как способы работы над образом. Особенности стилизации природных форм.
16	Виды изображений в изобразительном искусстве. Их характеристика и отличие.
17	Понятие контраста и нюанса в композиции. Возможности создания гармоничных композиций, используя приемы контрастного и нюансного сочетания элементов в одной композиции.
18	Понятие симметрии (осевая, зеркальная и центральная симметрия).
19	Понятие асимметрии. Способы уравнивания асимметричной композиции
20	Понятие масштаба и пропорций в композиции. Способы создания крупномасштабной и мелкомасштабной композиции.
21	Понятия статика и динамика, и способы их достижения в композиции.
22	Понятие доминанта и луч в композиции. Принципы их использования в композиции для достижения соподчинения и упорядоченности ее элементов
23	Способы организации композиционного единства всех элементов художественного объекта при создании цельного художественного образа.
24	Применение композиционного закона равновесия при группировке различных по содержанию объектов.

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 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 «Композиция» 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				
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
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110058.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Лунченко, М. С., Удалова, Н. Н.	Пропедевтика. Основы композиции. Выразительные графические средства	Омск: Омский государственный технический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/115444.html
Дромова Н. А., Васильев А. В.	Общая композиция. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018138
Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/77569.html
Ушакова С.Г.	Композиция	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341672
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
Музалевская Ю. Е.	Общая композиция	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018152

Гамов, Е. С., Жердев, Е. В., Заева-Бурдонская, Е. А., Зараковский, Г. М., Лапин, А. В., Мазурина, Т. А., Мамедов, Ю. А., Тимофеева, М. В., Калиничева, М. М., Решетова, М. В., Калиничева, М. М.	Техническая эстетика и дизайн	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110066.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

Microsoft Windows Professional Upgrade Академическая лицензия
 Adobe Photoshop

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

Практические занятия проходят в художественной мастерской, которая создана в целях формирования на кафедре графики современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся и сотрудников кафедры на основе современных достижений науки и культуры.

Художественная мастерская предназначена для:

- проведения учебных и творческих работ в том числе с использованием живой модели;
- проведения практических занятий с обучающимися по живописи, рисунку, композиции, композиции изданий, пластической анатомии, теории композиции, практике иллюстрирования книги, технике печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография), искусству шрифта, основам визуальной коммуникации.
- осуществления практической подготовки обучающихся в рамках проведения учебной, производственной и научно-производственной практик в соответствии с программами практик в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специальности 54.05.03 Графика (оформление печатной продукции)

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.

Приложение

рабочей программы дисциплины ____ Основы композиции _____

наименование дисциплины

по направлению подготовки _54.05.03 Графика

наименование ОП (профиля): _ Художник анимации и компьютерной графики,

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	<p>Тема 1: композиция графических элементов. Создать элементы композиционного комплекса, используя следующие художественные средства: точка, линия пятно, цвет. Скомпоновать на листе бумаги композиционные схемы, используемые для создания графических образов, знаков. Основная задача состоит в том, чтобы полученное изображение несло в себе яркий выразительный образ с обобщенными характерными чертами выбранного объекта. Подача: 4 композиции. Расположить каждую в отдельном вертикальном и горизонтальном формате А-4.</p>
2	<p>Тема 2: комбинаторика в графическом дизайне. Выполнить в формате листа бумаги возможные варианты комбинирования всех графических элементов в виде законченных композиций. Главное условие — все составные элементы должны отражать авторскую идею и быть использованы в каждой композиции. Подача: 2 композиции. Выполнить задание, используя фактуру, текстуру, цвет. Расположить каждую композицию в отдельном вертикальном или горизонтальном формате А-4.</p>
3	<p>Тема 3: организация композиционного центра. Создать две композиции схожей структуры, наглядно иллюстрирующие понятие композиционного центра. Организовать композиционное единство всех элементов художественного объекта при создании цельного художественного образа. В работе необходимо показать умение использовать цветовой и тоновый акцент. Подача: 2 композиции. Расположить каждую в отдельном вертикальном и горизонтальном формате А-4.</p>
4	<p>Тема 4. Многофигурная композиция в цвете. Организовать ритмическую композицию на свободную тему, используя стилистически обобщённые фигуры человека. Изучить свойства ритма и ритмических повторов, их статичности, динамичности, начала и завершенности ритма в ритмических повторах. ПОДАЧА: выполнение эскизов композиций в вертикальном или горизонтальном формате А-4. Используются различные цветные графические материалы.</p>
5	<p>Тема 5. Стилизация образов. Жесткость и плавность в системе композиционных приёмов. Продолжение работы над многофигурной композицией. Передача различных ощущений через ассоциативное восприятие формы и линии. Овладение способами стилизации художественной обработки формы с целью усиления выразительности ее природных качеств, делая композиционные акценты, подчиняя им другие изображения. ПОДАЧА: 2 композиции в вертикальном формате А-4.</p>
6	<p>Тема 6. Отработка классических композиционных приёмов и чувственно-художественное восприятие организации изобразительного пространства. Основы стилизации образа и создание авторской композиции. Возможно создание динамической направленности линий за счет контраста и нюанса их размеров и расстояний между ними. Подача: выполнить 2 композиции. На основе разработанных ранее графических эскизов разработать тематические композиции.</p>
7	<p>Тема 7. Изучить возможности контраста и нюанса для создания гармоничных соотношений в цикле графических работ. При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно ей располагать рисунок. Продолжение работы над авторской композицией. Использовать для поиска образов изученный и наработанный материала. Возможно использование цвета. Подача: выполнение 2-4-х вариантов композиций.</p>
8	<p>Тема 8. Типология композиционных средств гармонизации простых и сложных художественных форм и их взаимодействие. Поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения элементов в асимметричной композиции, композиционного равенства и сбалансированности элементов между собой. Продолжение работы над многофигурной композицией.</p>

	Подача: выполнить цикл композиций формата А-4 .
9	Тема 9. Организация масштабных соотношений. Изучения понятия контраста и нюанса в композиции и исследование их возможностей для гармонизации изобразительного пространства. Композиция крупного масштаба предполагает использование крупных форм и элементов, отсутствие мелких деталей. Композиция мелкого масштаба подразумевает использование многочисленных дроблений, членений элементов композиции, значительное количество мелких деталей. Подача: выполнить 2 композиции формата А4.