

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

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.11 Основы композиции и бумажной пластики

Учебный план: 2025-2026 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

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

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	64	43,75	0,25	3	Зачет
	РПД	64	43,75	0,25	3	
2	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
Итого	УП	132	83,5	0,5	6	
	РПД	132	83,5	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.		2		ГД	
Тема 2. Приемы создания объема: биговка и фальцовка. Методы создания объема из плоскости.		2		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.			10		
Раздел 2. Знак в композиции					
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.	2	4		ГД	КПр,ДЗ
Тема 9. Знак в рельефе. Способы и приемы создания объемных форм из бумаги. Методика изготовления разверток.		4		ГД	
Тема 10. Способы изготовления разверток объемных тел. Изготовление разверток геометрических тел с последующей склейкой в объем.			14		
Раздел 3. Ритм в композиции					
Тема 11. Ритмический ряд. Ознакомление с понятием и свойствами ритма и ритмических повторов, статичности, динамичности и закономерности проявления ритма.		4		ГД	КПр,ДЗ
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	
Тема 17. Симметрия и асимметрия в композиции. Явление диссимметрии.		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	КПр,ДЗ
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)		64	43,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Стилизация					КПр,ДЗ
Тема 23. Мозаика из двух квадратов. Понятие стилизации. Способы стилизации природных форм с помощью графических средств: животное.		4		ГД	
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					

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 построение 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		132,5	83,5		

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 мыслил и проявлял 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				
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектоника формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
Мухаметов Р.М.	Бумажная пластика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019199
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.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.heritagemuseum.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.