

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Березина Елена Михайловна**

Рабочая программа дисциплины

КОМПОЗИЦИЯ

Код УМК 93612

Утверждено
Протокол №7
от «05» апреля 2021 г.

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Композиция

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **54.03.01** Дизайн
направленность Графический дизайн

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Композиция** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

54.03.01 Дизайн (направленность : Графический дизайн)

ПК.1 Способен разрабатывать проекты дизайн-объектов различного плана

Индикаторы

ПК.1.2 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

ПК.2 Способен применять художественные изобразительные средства для решения дизайнерских задач

Индикаторы

ПК.2.1 Применяет основы академической живописи и приемы работы с цветом и цветовыми композициями

ПК.3 Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна и его отдельные элементы в макете, материале

Индикаторы

ПК.3.1 Учитывает при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	54.03.01 Дизайн (направленность: Графический дизайн)
форма обучения	очная
№.№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	2
Объем дисциплины (з.е.)	4
Объем дисциплины (ак.час.)	144
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	56
Проведение лекционных занятий	14
Проведение лабораторных работ, занятий по иностранному языку	42
Самостоятельная работа (ак.час.)	88
Формы текущего контроля	Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (2 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Композиция

Тема 1. Основные принципы и законы создания формальной композиции

Введение в дисциплину «Композиция». Основные структурные элементы композиционного целого: доминанты, акценты, фон, оси композиции. Технологии создания композиции. Свойства композиции: целостность и гармоничность, равновесие, выразительность, тектоника. Закон целостности и единства композиции.

Виды формальной композиции. Выразительные средства формальных композиций. Виды композиций: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. Членение фронтальной поверхности на основе модульной сетки (многовариантность исполнения: ленточный, круговой, сетчатый орнаменты).

Пластическая трансформация элементов: плоскость – рельеф – объем. Приемы выявления пластики фронтальной поверхности.

Тема 2. Художественные средства построения композиции

Виды художественных средств композиции: графические (графика) и пластические (пластика).

Основные компоненты графических средств художественной выразительности. Точка. Линия. Пятно. Цвет. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой тон. Светлота. Насыщенность. Тональность.

Тема 3. Применение законов формальной композиции в проектировании

Пластические средства художественной выразительности. Стилистический анализ

художественно-образных свойств формы. Свойства плоскостной формы. Текстура. Фактура. Рельеф.

Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная

Тема 4. Средства гармонизации художественной формы

Средства гармонизации художественной формы. Ключевые пары средств гармонизации. Нюанс -

контраст. Статика - динамика. Симметрия - асимметрия. Метр - ритм. Отношения - пропорции. Размер - масштаб. Стилизация. Приемы стилизации. Стилизованные композиции по противоположным свойствам (тяжесть и легкость, вязкость и упругость, прочность и хрупкость, и т.д.).

Основные принципы композиционно-художественного формообразования. Рациональность.

Тектоничность. Структурность. Гибкость. Органичность. Образность. Целостность.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 с. — ISBN 978-5-4417-0442-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/33666>
2. Быстрова, Т. Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна / Т. Быстрова ; под редакцией В. А. Колясников. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. — 374 с. — ISBN 978-5-9909375-0-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/74999.html>

Дополнительная:

1. Бессонова, Н. В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта : учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 101 с. — ISBN 978-5-7795-0770-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/68773.html>
2. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : КемГИК. — 59 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11593-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0413-7 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/445688>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm> Книги для дизайнера - Дизайн и web дизайн

<http://www.designobserver.com> Design Observer: Writings on Design + Visual Culture: Design Observer

<http://www.rudesign.ru/> RUdesign - главная

<https://www.pinterest.ru/> Pinterest

<https://www.commarts.com/> Communication Arts

<https://designcollector.net/> Designcollector

<http://solla.site/2016/composition/> Формальная композиция

<http://www.arhplan.ru/buildings/design/types-of-architectural-compositions> Виды архитектурных композиций

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Композиция** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта);

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- 1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
- 2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
- 3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов.

Дисциплина не предусматривает использование специального программного обеспечения.

При освоении материала и выполнении заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

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

1. Для проведения лекционных занятий - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Для проведения лабораторных занятий – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Класс рисунка и живописи. Состав оборудования определен в Паспорте.

3. Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
 4. Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Класс рисунка и живописи. Состав оборудования определен в Паспорте.
 5. Для самостоятельной работы - аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
- Помещения Научной библиотеки ПГНИУ. Класс рисунка и живописи. Состав оборудования определен в Паспорте.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

- Операционная система ALT Linux;
- Офисный пакет Libreoffice.
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Композиция**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.1

Способен разрабатывать проекты дизайн-объектов различного плана

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.1.2 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p>	<p>Знать пластические и конструктивные свойства формы; Знать способы пластической обработки формы при выполнении проектных моделей; Уметь выстраивать модель проектируемого объекта, визуализировать идею в пластическом виде;</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает пластические и конструктивные свойства формы; Не знает способы пластической обработки формы при выполнении проектных моделей; Не умеет выстраивать модель проектируемого объекта, визуализировать идею в пластическом виде;</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Знает некоторые особенности пластических и конструктивных свойств формы; Знает некоторые способы пластической обработки формы при выполнении проектных моделей; При консультативной поддержке может выстраивать модель проектируемого объекта, визуализировать идею в пластическом виде;</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Имеет общее представление о пластических и конструктивных свойствах формы; Имеет общее представление о способах пластической обработки формы при выполнении проектных моделей; Успешное, но содержащее отдельные проблемы умение выстраивать модель проектируемого объекта, визуализировать идею в пластическом виде;</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания пластических и конструктивных свойств формы; Сформированные систематические знания способов пластической обработки формы при выполнении проектных моделей; Успешное, но содержащее отдельные проблемы умение выстраивать модель</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> проектируемого объекта, визуализировать идею в пластическом виде;

ПК.2

Способен применять художественные изобразительные средства для решения дизайнерских задач

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.2.1 Применяет основы академической живописи и приемы работы с цветом и цветовыми композициями</p>	<p>Знать ключевые художественные средства выразительности; Уметь визуализировать идею в художественно-графическом виде; Владеть навыком передачи изображения</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> Не знает ключевые художественные средства выразительности; Не умеет визуализировать идею в художественно-графическом виде; Не владеет навыком передачи изображения <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> Знает некоторые художественные средства выразительности; При консультативной поддержке может визуализировать идею в художественно-графическом виде; При консультативной поддержке может передать изображения <p style="text-align: center;">Хорошо</p> Имеет общее представление о ключевых художественных средствах выразительности; В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы умение визуализировать идею в художественно-графическом виде; В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыком передачи изображения <p style="text-align: center;">Отлично</p> Сформированные систематические знания ключевые художественные средства выразительности; Сформированное умение визуализировать идею в художественно-графическом виде; Сформированное владение навыком передачи изображения

ПК.3

Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна и его отдельные элементы в макете, материале

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.3.1 Учитывает при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</p>	<p>Знать формообразующие свойства и материалы объектов Уметь применять средства гармонизации художественной формы в графике и в макете: Владеть техническими приемами художественно-композиционного моделирования.</p>	<p>Неудовлетворител Не знает формообразующие свойства и материалы объектов Не умеет применять средства гармонизации художественной формы в графике и в макете: Не владеет техническими приемами художественно-композиционного моделирования.</p> <p>Удовлетворительн Знает формообразующие свойства и материалы объектов При консультативной поддержке может применять средства гармонизации художественной формы в графике и в макете: Фрагментарное применение технических навыков художественно-композиционного моделирования.</p> <p>Хорошо Знает формообразующие свойства и материалы объектов В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы умение применять средства гармонизации художественной формы в графике и в макете: Успешное, но содержащее отдельные проблемы владение техническими навыками художественно-композиционного моделирования.</p> <p>Отлично Знает формообразующие свойства и материалы объектов Сформированное умение применять средства гармонизации художественной формы в графике и в макете: Успешное и систематическое применение технических навыков художественно-композиционного моделирования.</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.1.2 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями ПК.2.1 Применяет основы академической живописи и приемы работы с цветом и цветовыми композициями	Тема 2. Художественные средства построения композиции Письменное контрольное мероприятие	Знать закономерности построения формальной композиции, художественно-графические средства построения композиции (графика), художественно-пластические средства построения композиции (пластика). Уметь работать с различными формами графики.
ПК.1.2 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Тема 3. Применение законов формальной композиции в проектировании Письменное контрольное мероприятие	Умеет работать с пластическими средствами художественной выразительности; Владеет навыками проектирования различных пространственных форм.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.1.2 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p> <p>ПК.3.1 Учитывает при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</p>	<p>Тема 4. Средства гармонизации художественной формы</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Умеет обеспечивать согласованность и соразмерность частей композиционного целого; Владеет навыками трансформации форм инструментами стилизации;</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 2. Художественные средства построения композиции

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
6 графических задач на разные формы точечно-линейной и тоновой графики, каждое оценивается по двум показателям: Умеет применять художественные средства для передачи смысловой информации и декоративной разработки формы - 2 балла. Владеет навыками грамотной ручной подачи - 1 балл. Умеет построить графическую композицию на заданную тему - 2 балла. Максимальный балл за одну решенную задачу составляет 5 баллов.	30

Тема 3. Применение законов формальной композиции в проектировании

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Владеет навыками аккуратного создания подмакетников способом склеивания "встык". Каждый успешно выполненный подмакетник - 3 балла	9
Умеет выполнять гармоничные композиции небольшой глубины с преимущественно фронтальным расположением элементов	7
Умеет выполнять гармоничные композиции, характеризующиеся развитием в глубину и четкой планировочной организацией	7

Умеет выполнять гармоничные композиции в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности	7
--	---

Тема 4. Средства гармонизации художественной формы

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Умеет построить пластическую композицию, четко раскрывающую конкретный образ (тяжесть)	8
Умеет построить пластическую композицию, четко раскрывающую конкретный образ (пластичность)	8
Умеет построить пластическую композицию, четко раскрывающую конкретный образ (легкость)	8
Владеет навыками аккуратной подачи-презентации	3
Умеет выявлять степень сходства и отличия элементов композиции	2
Умеет устанавливать закономерный порядок в расположении частей композиции	2
Умеет формировать величину формы в зрительном соответствии с человеком	2
Умеет выражать степень стабильности композиционной формы	2
Умеет формировать соразмерную связь между элементами композиции и с формой в целом	2
Умеет формировать гармоничное расположение элементов композиции относительно главной оси	2
Наличие единого аккуратно выполненного подмакетника под три заключительных задания	1