

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УрГАХУ)

Факультет довузовской подготовки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ**

Часть 1. Графическая композиция

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка к поступлению в вуз»

**по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
профиль «Дизайн мультимедиа»**

Екатеринбург, 2018

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Композиция» является частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн». Освоение дисциплины «Композиция» проводится как правило, одновременно с дисциплиной «Рисунок».

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Программа дисциплины состоит из 3 разделов:

1. Особенности зрительного восприятия, формирование визуальных впечатлений, образов. Элементы (примитивы), способы и средства визуализации
2. Основы креативной композиции. Графика как средство выражения и коммуникации. Техники креативного мышления, генерация образов и креативная логик
3. Приемы и техники эскизной креативной графики.

Программа дисциплины позволяет обучающимся адекватно оценить свои возможности и перспективы в специализации «графический дизайн» и верно сориентироваться в направлении и уровне дальнейшей профессиональной подготовки. В процессе выполнения заданий проектного характера обучающиеся не только совершенствуют свое художественно-техническое мастерство, но и получают опыт креативного мышления, безусловно полезный в любой творческой профессии.

Освоение обучающимися разделов дисциплины происходит в процессе выполнения креативных практических заданий (клаузур) с постепенным увеличением сложности и приближением к уровню экзаменационных испытаний. Время выполнения каждого задания ограничивается 3 часами (4 акад. часа), что примерно соответствует продолжительности одного задания вступительных испытаний в УрГАХУ.

Приведенный ниже тематический план не предусматривает строгой последовательности в изложении и освоении материала. Отдельные задания и упражнения, включенные в программу дисциплины, могут выполняться слушателями в различной очередности в зависимости от их подготовленности и личной мотивированности.

Основные формы интерактивного обучения – просмотр работ слушателей по итогам освоения каждого раздела дисциплины. Просмотр работ производится в присутствии слушателей и преподавателя дисциплины.

Для оценки успеваемости в семестре каждое выполненное задание оценивается по трем критериям:

- 1) выразительность: эмоциональное воздействие образа;
- 2) креативность: оригинальность, новизна замысла и способа раскрытия темы;
- 3) техника исполнения: точность, аккуратность выполнения элементов и соответствие использованных приемов общему замыслу.

Выполненные работы сканируются, сохраняются в общей базе данных слушателя (портфолио), и оцениваются в зависимости от сложности задания либо трехчастной оценкой по приведенным выше критериям (100/100/100%) либо общей, по степени соответ-

ствия поставленной задаче (100%). В последнем случае может учитываться мнение группы при голосовании.

В конце каждого семестра проводятся тестирующие занятия в формате, приближенном к экзамену (имитация вступительного испытания по дисциплине «Композиция»).

Темы и краткое содержание разделов:

1. Особенности зрительного восприятия, формирование визуальных впечатлений, образов. Элементы (примитивы), способы и средства визуализации.

1.1 Элементы (примитивы) зрительного восприятия (граница, линия, контур, фигура, пятно, силуэт) и их выразительные возможности.

1.2. Особенности смыслового и эмоционального восприятия базовых визуальных характеристик, качеств и свойств объектов, движений, состояний, взаимодействий (агрессивность-дружественность, естественное - искусственное и т.п.)

1.3. Графический анализ, интерпретация и трансформация визуальных образов.

2. Основы креативной композиции. Графика как средство выражения и коммуникации. Техники креативного мышления, генерация образов и креативная логика.

2.1. Приемы выражения движений, состояний и качеств. Категории и средства композиции в передаче образного содержания; равновесие, динамика, статика, пропорции, устойчивость, ритм, контраст, нюанс, геометризм, акцидентность, тектоника и иерархия элементов, пластичность и др.

2.2. Приемы выражения сюжетов, отношений, характеров в тематических заданиях с социальным контекстом. Техники имитации, «снятия» и сценирования ситуаций, персонажей, драматических образов. Приемы графического выражения негативных, конфликтных, аффективных отношений и, напротив, проявлений симпатии, влечения, страсти и др.

2.3. Иллюстративный, сюжетный и символический уровни раскрытия темы.

2.4. Выбор эффектной точки зрения (ракурса) и оптимального масштаба изображения в заданном формате.

2.5. Локальное использование цвета в композиции. Цветовое пятно, фрагмент или нюанс как элементы графической композиции. Акцентирование и создание контекста восприятия при помощи цвета.

3. Приемы и техники эскизной креативной графики.

3.1. Последовательность действий (основные этапы) при выполнении заданий по креативной графике. Компоновочная (схемы), эскизная (наброски) и техническая графика. Акцидентные и конструктивные техники, особенности их применения.

3.2. Аксессуары, инструменты и организация творческого процесса.

3.3. Стилизация, адаптация, «цитирование» и комбинирование образов.

3.4. Способы поиска и развития оригинальных, авторских графических техник и компоновочных приемов.

3.5. Особенности персонажной и анимационной графики.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:

- уверенно выполнять контрольные задания, аналогичные по тематике и сложности вступительным испытаниям на профиль «графический дизайн» - плоскостной и креативной композиции.

Успешное освоение курса предполагает, что слушатель (будущий абитуриент):

- на достаточном уровне владеет навыками эскизной и художественной графики;
- не испытывает трудностей в поиске и генерации оригинальных, выразительных композиций на заданную тему, эстетически ценных образов;
- активно мотивирован на творчество;
- самостоятельно находит приемы и способы формирования и выражения тематически (проектно, ситуационно) заданного образа в определенных технических и стилистических ограничениях;
- грамотно анализирует и оценивает визуальные образы с точки зрения эмоционального и эстетического воздействия на зрителя, ориентируется в стилистике и техниках современной художественной и медиа-графики.

1.4 Учебный план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	ВСЕ ГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Промежуточная / Итоговая аттестация
			лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7
	1 Семестр	112		104		8
1	<i>Вводное занятие. Эмоциональная визитка: «что я люблю, и что ненавижу»</i>	4		4		
2	<i>Авторский образ, самовыражение. Ник, аватара или монограмма.</i>	4		4		
3	<i>Выразительные особенности границы и контраста. Композиция «стихии: ветер, огонь, вода, камень»</i>	4		4		
4	<i>Линия, силуэт (пятно) и геометрическая фигура как средства визуализации образа. Композиция на тему «Приключения вещей»</i>	4		4		
5	<i>Линия, силуэт и геометрическая фигура как средства визуализации образа. Композиция на тему «Сюжет – игра: предмет и животное»</i>	4		4		
6	<i>Креативная логика. Акцидентность и конструктивность. Упражнение «Спасение во льдах» или «Спасение марсианской экспедиции»</i>	4		4		
7	<i>Визуальные особенности естествен-</i>	4		4		

	ных и искусственных объектов. Композиция «биомеханика»					
8	Графический анализ и интерпретация образов. Линейная и тоновая интерпретация изображения.	4		4		
9	Графический анализ и интерпретация образов. Инверсия смысла. Драматизация – усиление конфликта.	4		4		
10	Графический анализ и интерпретация образов. Метафора и символ, знаковая интерпретация.	4		4		
11	Плакатная графика. Краткая история плаката с демонстрацией известных работ. Упражнение на зрительную память (интерпретация впечатления).	4		4		
12	Графический портрет, шарж. Визуализация мимики человеческого лица в различных эмоциональных состояниях.	4		4		
13	Тематическая композиция из фотографических образов. Авторский коллаж на социальную тематику.	4		4		
14	Графическая интерпретация, стилизация коллажа по заданным техническим ограничениям (занавес, витраж, неон).	4		4		
15	Плоскостная абстрактная композиция. Предмет и движение.	4		4		
16	Персонаж. Три возраста персонажа (по мотивам задания «коллаж») Тематическая	4		4		
17	Детали и акценты плоского абстрактного образа предмета. Задание «рентген ручной клади».	4		4		
18	Пластика, динамика, направление, импульс в графическом образе. Задание на понимание «визуальной энергетики».	4		4		
19	Статика, тектоничность, иерархия в графическом образе. Задание на выражение визуальной гармонии, соподчиненности, равновесия.	4		4		
20	Креативная композиция. «Сильные» образы. Задание на интерпретацию плаката, основанного на лице и руках.	4		4		
21	Плоскостная абстрактная композиция. Плавные, непрерывные движения.	4		4		
22	Анимация предметов. Основные приемы, поза, мимика, акценты, детали, аксессуары.	4		4		
23	Плоскостная абстрактная компози-	4		4		

	<i>ция. Деструктивные движения и состояния.</i>					
24	<i>Сюжет в графическом изображении. Задание на «включение» сюжетного восприятия у зрителя - «следы преступления» (или «по следам событий»).</i>	4		4		
25	<i>Плоскостная абстрактная композиция. Трансформации, метаморфозы, взаимопроникновение.</i>	4		4		
26	<i>Интерпретация стереотипных образов как средство позитивной мотивации. Задание по новогодней теме.</i>	4		4		
27	<i>Итоговый зачёт. Выполнение двух заданий, аналогичных вступительным испытаниям с контролем времени и консультацией преподавателя)</i>	8				8
	2 Семестр	144		136		8
1	<i>Плоскостная абстрактная композиция. Особенности отражения характера и физических качеств различных предметов.</i>	4		4		
2	<i>Креативная логика. Рекламный образ. «Старый и новый год - взаимоотношения».</i>	4		4		
3	<i>Плоскостная абстрактная композиция. Предметы во взаимодействии.</i>	4		4		
4	<i>Задание «Квадриада». Отражение сюжетов через заданный формально-пластический прием с жесткими ограничениями.</i>	4		4		
5	<i>Плоскостная абстрактная композиция. Предметы во взаимодействии.</i>	4		4		
6	<i>Креативная логика. Принципы компоновки сложных образов. Задание «Саморазборка: из-чего только сделаны... мы»</i>	4		4		
7	<i>Основы композиции. Неустойчивость, дисбаланс, разрушение. Задание «Катастрофа».</i>	4		4		
8	<i>Основы композиции. Дифференциал «ажурное (тонкое)-брутальное (вульгарное)». Задание «Особенные вещи для особенных людей».</i>	4		4		
9	<i>Основы композиции. Эмоциональная природа интереса, возбуждения, привлечения внимания. Задание «Большой праздник».</i>	4		4		
10	<i>Основы композиции. Пропорции, иерархия, тектоника. Задание «Малое и великое - взаимоотношения».</i>	4		4		
11	<i>Плоскостная абстрактная композиция. Разнохарактерные предметы во взаимодействии, взаимопроникнове-</i>	4		4		

	нии.					
12	Основы композиции. Порядок, ритм. Задание «Экстрим-шоу 4+1».	4		4		
13	Плоскостная абстрактная композиция. Столкновение, деструкция, разрушение предметов.	4		4		
14	Основы композиции. Часть и целое. Задание «Выпадение из системы».	4		4		
15	Плоскостная абстрактная композиция. Использование сюжетных метафор в абстрактной композиции.	4		4		
16	Выразительные возможности имитации светотени. Задания «Двуличие» и «Бой с тенью»	4		4		
17	Плоскостная абстрактная композиция. Использование сюжетных метафор в абстрактной композиции.	4		4		
18	Особенности персонажной графики. Сказочный или мульт-герой в качестве известного дизайнера.	4		4		
19	Плоскостная абстрактная композиция. Поиск авторских приемов и реализация их в наиболее выразительных движениях, состояниях, предметах.	4		4		
20	Выразительные возможности личных аксессуаров. Задание «брелоки героев нашего времени».	4		4		
21	Плоскостная абстрактная композиция. Поиск авторских приемов и реализация их в наиболее выразительных движениях, состояниях, предметах	4		4		
22	Выразительные возможности приема отражение, отражение с искажением, отражение – инверсия.	4		4		
23	Плоскостная абстрактная композиция. Поиск авторских приемов и реализация их в наиболее выразительных движениях, состояниях, предметах	4		4		
24	Выразительные возможности перехода из плоскости в объем. Задание «Оживающая графика».	4		4		
25	Приемы выражения критических эмоций в условиях ограничения в средствах. Задание «Острые чувства тупых предметов».	4		4		
26	Иллюстративный, сюжетный и символический уровни раскрытия темы. Задание «Пушкин (Онегин): страсть, дуэль и печаль».	4		4		
27	Плоскостная абстрактная композиция. Поиск авторских приемов и реализация их в наиболее выразительных движениях, состояниях, предметах	4		4		
28	Инверсия ролей в стереотипных (классических) сюжетах, как прием	4		4		

	создания ироничных образов.					
29	Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
30	Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
31	Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
32	Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
33	Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
34	Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании	4		4		
35	Итоговый экзамен. Выполнение двух заданий, аналогичных вступительным испытаниям с контролем времени)	8				8
	ИТОГО	256		240		16

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела программы	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Другие методы (просмотр)	Другие методы (какие)	Другие методы (какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1 (27); 2 (35)				V											

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Основная литература

1. Бесчастнов Н. И. Цветная графика [Текст] : Учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 176 с.
2. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция [Текст]: Учебное пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - Москва: Владос, 2012. - 144 с.

3.2 Ресурсы ЭБС

Бесчастнов, Н.П. Цветная графика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234837&sr=1

3.3. Дополнительная литература

1. Базилевский А. А. Дизайн. Технология. Форма [Текст]: Учебное пособие / А. А. Базилевский, В. Е. Барышева. - Москва : Архитектура-С, 2010. - 248 с.
2. Желондиевская Л. В. Эмоции графики. Изобразительные и выразительные возможности графических техник [Текст]: Учебное пособие / Л. В. Желондиевская, Е. С. Чуканова. - Москва: Квадрига, 2009. - 96 с.
3. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования [Текст] : Учебное пособие для вузов / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 239 с.
4. Джефкинс Ф. Реклама [Текст]: Учебное пособие / Ф. Джефкинс - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с.
5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна [Текст]: Учебник для вузов / И.А. Розенсон. - 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2013. - 256 с.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

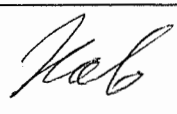
4.1. Обучающийся обязан:

- знать график учебного процесса по дисциплине; порядок итоговой аттестации (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит обучающихся с перечисленными организационно-методическими материалами);
- посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по программе, используя литературу, рекомендованную в программе и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы обучающимся);
- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.

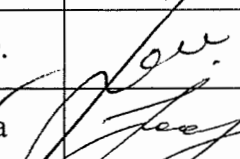
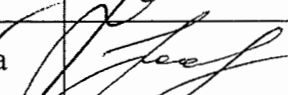
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В качестве материально-технического обеспечения реализации дисциплины используются оборудованные аудитории (классная доска, аудиторные столы и стулья, проектор), обеспечивающие проведение практических занятий.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Ковалев П.Г.	доцент	профессор	УрГАХУ, кафедра графического дизайна	

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры графического дизайна (Протокол от 05.09.2018 г. № 1) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от 24.09.2018 г. № 22)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)	Южаков Г.Ю.	
Директор библиотеки УрГАХУ	Н.В. Нохрина	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УрГАХУ)

Выписка

из протокола заседания кафедры Графического дизайна

№ 1 от 03 сентября 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зав. кафедр. ГР Павлюкская В.Ф., проф.
сап. ГР Ковалев П.Г., доцент кюр. ГР Лукашина Г.В.,
проф. сап. ГР Тимкин В.В., проф. кафедр. ГР Худяков И.В.
проф. кафедр. ГР Пеширова З.И.

СЛУШАЛИ:

Ковалев П.Г. об актуализации рабочей программы дисциплины
«Композиция. Ч.1.» «Увеличение композиции. Ч.2»
направленные Графический дизайн»
на факультете довузовской подготовки.

РЕШИЛИ:

Считать рабочую программу актуальной и рекомендовать для использования на факультете довузовской подготовки в 20 20 – 20 21 учебном году.

Зав. Кафедрой

Павлюкская В.Ф.

Ученый секретарь

Лукашина Г.В.

« 03 » 09 20 20 г.