

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Факультет довузовской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОД и ЦТ
В.И. Исаченко
« 01 / 10 » 2023 г.

**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, 2023

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 логика
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. Компановочная (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 компановочных 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		

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

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

	<i>создания ироничных образов.</i>					
29	<i>Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
30	<i>Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
31	<i>Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
32	<i>Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
33	<i>Плоскостная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
34	<i>Креативная композиция. Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
35	<i>Итоговый экзамен. Выполнение двух заданий, аналогичных вступительным испытаниям с контролем времени)</i>	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.

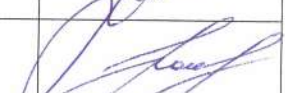
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

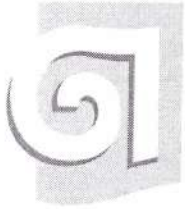
4.1. Обучающийся обязан:

- 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 « <u>05</u> » <u>09</u> 2023 г. № <u>1</u>) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от « <u>11</u> » <u>09</u> 2023 г. № <u>34</u>)					
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)			Южаков Г.Ю.		
Директор библиотеки УрГАХУ			Нохрина Н.В.		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Факультет довузовской подготовки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РИСУНОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Подготовка к поступлению в вуз»

Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» 54.03.01, направление подготовки 54.03.01
«Дизайн», профили «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Дизайн интерфейсов»,
«Дизайн интерьера и городской среды», «Дизайн костюма»

Екатеринбург, 2023

76

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Рисунок» является частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по направлению 07.03.01 «Архитектура»; 54.03.01 «Дизайн» профили «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Дизайн интерфейсов», «Дизайн интерьера и городской среды», «Дизайн костюма».

Освоение дисциплины Рисунок проводится, как правило, одновременно с дисциплиной «Композиция».

1.3. Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Программа дисциплины состоит из 4 разделов:

- Изучение и построение простых геометрических форм.
- Рисунок архитектурных деталей.
- Рисунок сложных пластических форм - частей головы человека.
- Рисунок гипсовой головы.

Процесс изучения дисциплины Рисунок начинается с заданий, позволяющих понять основы формообразования предметной среды на примере простых геометрических объемов, понять особенности их конструктивного устройства, отразить закономерности перспективного построения, применив «рентгеновский» способ графического моделирования. Линейно-конструктивный рисунок геометрического натюрморта и тел вращения выполняется средствами линейной графики, когда тон имеет лишь вспомогательное значение и подчеркивает выразительность линейно-конструктивного рисунка, когда линии, их толщина, тональная сила, упругость и выразительность создают полную иллюзию объемно-пространственной картины. В дальнейшем приобретенные навыки позволяют избегать чертежности или вялости, механического копирования натуры и служат аналитическому конструктивному осмыслению рисунка с натуры и умению свободно по воображению моделировать объем на плоскости листа. В этих заданиях расширяется круг терминов и понятий, таких как, основная линия и вспомогательная, линия-контур и линия-граница объема, линия дальнего и переднего планов.

В рисунке архитектурной детали объединяются задачи линейно-конструктивного изучения формы и ее тонального моделирования. Объясняются основные принципы тональной раскладки: от «темного к светлому», от общих тональных отношений к детальной проработке. Определяются понятия светотеневых градаций, собственной и падающей тени.

Осуществляя метод обучения «от простого к сложному» в следующем задании ставится задача моделирования более сложных форм - деталей лица гипсовой головы. Конструктивность объемов здесь формируется через понимание геометрической основы. Однако стремление к подчеркиванию конструкции не должно привести к излишней упрощенности и схематизму. Поэтому в этом задании и последующих упражнениях формируются графические навыки пластической трактовки формы. Завершается вводный курс рисунком анатомической головы.

В следующих заданиях изучается сложная форма головы человека. Моделью служат гипсовые слепки с классических скульптур головы человека. Задачей работы является грамотно и методически верно выполнить рисунок, выявив закономерности пластической структуры и индивидуальный характер головы. На этом этапе закрепляются навыки конструктивного и тонального моделирования сложной формы от компоновки листа до расстановки акцентов в тональном решении рисунка. Формируется понимание метода последовательной поэтапной работы над рисунком. Закрепляется основной принцип реалистического рисунка от обобщения к подробной моделировке деталей и снова к обобщению к целостному восприятию и изображению натуры.

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

По результатам обучения 1 семестра (1,2,3 разделы) обучающийся проходит промежуточную аттестацию (зачет) а в виде практического задания, в котором обучающийся должен показать практические навыки, полученные в процесс обучения.

По итогам обучения 2 семестра (4 раздел) обучающийся проходит итоговую аттестацию в виде итоговой контрольной работы (имитация вступительного экзамена «Рисунок»).

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:

- рисовать с натуры и по представлению;
- делать композиционные наброски, эскизы, необходимые при поисках оптимальных решений;
- грамотно размещать изображение в картине (графическом листе);
- уметь верно определять пропорции и перспективные сокращения; методически грамотно и последовательно вести работу;
- владеть навыками графического моделирования формы;
- уметь последовательно детализировать форму и подчинять деталь изображению целого.

1.5. 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		108		4
1	Изучение и построение простых геометрических форм	24		24		
1.1	Рисунок куба по представлению в различных ракурсах. Основы перспективного изображения	12		12		
1.2	Натюрморт из геометрических объемов. Линейно-конструктивный рисунок	12		12		
2	Рисунок архитектурных деталей	24		24		

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Основная литература

Тихонов С.В. Рисунок [Текст] : Учебное пособие / С.В. Тихонов С.В. - Москва : Архитектура-С, 2014. - 296 с.

Ресурсы ЭБС

Нестеренко В. Е. Рисунок головы человека: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Е. Нестеренко. - Минск: Вышэйшая школа, 2010, - 208с. Режим доступа URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119757>

3.2.Дополнительная литература

1. Азарова Л.М. Школа изобразительного искусства [Текст] / Л.М. Азарова. Выпуск третий. - Москва: изд-во Искусство, 1965.
2. Дейнека А.А. Учись рисовать [Текст] / А.А. Дейнека. - Москва, 1961.
3. Сафаралиева Д.А. Учебный учащихся в академии художеств [Текст]/ Д.А. Сафаралиева. - Москва. 1990.
4. Соловьев, А.М. Учебный рисунок [Текст] / А.М. Соловьев, Г.Б. Смирнов, Е.С. Алексеева. - Москва, 1953.
5. Тихонов, С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. - Москва, 1983.
6. Методические указания для учащихся подготовительных курсов. «Рисунок и ком- позиция» [Текст]. -Екатеринбург: Архитектон, 2001.
7. Черчение, макетирование, рисунок методическое пособие для подготовки к обучению в архитектурном институте [Текст] : Учебник/ [Калмыкова Н.В., Топчий И.В. и др.]. - Москва: изд-во МарХИ, 2002 г.

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 (классная доска), используются мольберты и стулья (1 мольберт и 1 стул на 1 обучающегося) для проведения практических занятий; постановочный и натюрмортный фонд УрГАХУ.

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Начальная стадия обучения предполагает пятибалльную систему оценок. В дальнейшем осуществляется переход на систему экзаменационных баллов, принятую для вступительных испытаний по рисунку в УрГАХУ.

Итоговая контрольная работа является завершающим этапом обучения и оценивается по 100-балльной системе, принятой для вступительных испытаний в УрГАХУ.

6.1. Критерии оценивания результатов контрольной работы по дисциплине

При выполнении рисунка гипсовой головы необходимо:

- грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги, подобрать оптимальный размер изображения головы в формате;
- построить гипсовую голову с выявлением особенностей конструкции объемов головы и шеи, их положения в пространстве, пропорциональных отношений частей и целого, основанные на осмысленном понимании сути формообразования;
- передать объем гипсовой головы, выявляя закономерности светотеневых отношений в передаче формы головы и ее частей с учетом воздушной перспективы, показать понимание тональности как пространственной характеристики (степень насыщенности тона зависит от того, как расположен в пространстве тот или иной участок формы по отношению к источнику света);
- выполнить работу графически грамотно, отобрать и прорисовать детали, не разрушая целостности восприятия формы.

Рисунок гипсовой головы должен отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой оптимальное по размеру целостное изображение трехмерной формы, гармонично скомпонованное на двухмерной плоскости листа;
2. Точно передавать конструкцию, пластику, пропорции и пространственное положение головы и ее частей;
3. Убедительно передавать объем головы и ее частей средствами тонального рисунка;
4. Обладать необходимым уровнем графического мастерства.

1. Обучающиеся, выполнившие эти условия, получают высший балл - **100 баллов**.

2. Работы, имеющие незначительные недостатки в графической культуре или несущественные нарушения в пропорциях, но соответствующие большинству перечисленных выше требований, получают **90 баллов**.

3. Категория работ, имеющая несущественные упущения в перспективном построении головы, или недостаточно убедительную компоновку в листе, а также небольшие неточности в

тональной моделировке формы, но имеющая ряд достоинств, получает **80 баллов**.

4. За работы, в которых имеются незначительные отступления от более двух общих требований: неубедительность компоновки, небольшие нарушения в пропорциональных отношениях частей и неточности в тональной моделировке формы, но в них присутствует целостность в изображении общей формы, ставится **70 баллов**.

5. Работы, в которых допущена одна серьезная ошибка (например: сильно искажены пропорции или страдает графическая культура, или неуверенное построение с нарушением симметрии или перспективных сокращений, или нетвердые навыки в передаче объема), и имеется ряд незначительных упущений в требованиях, предъявляемых к итоговой контрольной работе, получает **60 баллов**.

6. За две серьезные ошибки и ряд незначительных упущений в работе, в том числе неуверенное построение гипсовой головы и недостаточное выявление объема, но в целом за графически убедительное выполнение работы обучающийся получает **50 баллов**.

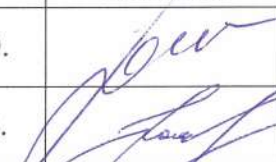

7. Работы, имеющие серьезные ошибки в компоновке, серьезные нарушения в пропорциях, а также ошибки в светотеневой моделировке, неточности в деталях, недостаточную обобщенность получает **40 баллов**.

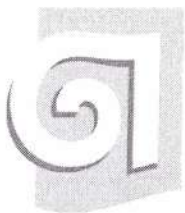
8. Обучающийся, допустивший ошибки по всем перечисленным ранее критериям, но показавший свою способность целостно воспринимать гипсовую голову, получает **35 баллов**.

9. Работы, в которых совершенно не выполнены общие требования: изображение не скомпоновано, размещение его на листе случайно, присутствуют серьезные нарушения в построении головы (искажены пропорции, отсутствуют перспективные сокращения и симметрия), отсутствует светотеневая моделировка, и нет целостного восприятия объема головы, получают низший балл - **30 баллов** (неудовлетворительно).

С целью расширения шкалы оценок для уточнения дополнительных градаций применяются: «плюс» и «минус» (кратно 5 баллам).

натурмортный фонд УрГАХУ.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Ганзин В.Л.	доцент	профессор	УрГАХУ, кафедра рисунка	
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка (Протокол от 11.09.2023 г. № 1) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от 11.09.2023 г. № 34)					
Должность				Ф.И.О.	Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)				Южаков Г.Ю.	
Директор библиотеки УрГАХУ				Нохрина Н.В.	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Факультет довузовской подготовки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ**

Часть 2. Цветовая композиция

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка к поступлению в вуз»

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

Екатеринбург, 2023

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 4 разделов:

1. Особенности зрительного восприятия, формирование визуальных впечатлений, образов. Эмоциональная природа цветовосприятия.
2. Основы восприятия и интерпретации цветов, их сочетаний (аккордов), формирование цветовых образов
3. Приемы и способы генерации тематического цветового образа, правила построения цветовой композиции в целом, определения роли и качеств ее элементов для точного отражения темы.
4. Последовательность действий (основные этапы) при выполнении заданий по цветовой композиции. Аксессуары, инструменты и организация рабочего процесса. Поиск и развитие оригинальной, авторской техники и компоновочных приемов.

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 соответствия 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»).

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	56		52		4
1	<i>Выразительные особенности цветовой графики. Композиция «добрые или опасные: солнце, море, ветер»</i>	4		4		
2	<i>Техническое упражнение «Тоновые переходы» с заданием иерархии объектов-пятен, алгоритма и последовательности цветовосприятия.</i>	4		4		
3	<i>Абстрактная композиция «пейзаж» по представленным фотографиям. Упражнение на зрительную память.</i>	4		4		
4	<i>Графический анализ и интерпретация образов. Цветовое программирование эмоционального восприятия. Интерпретации композиции 3 задания на дифференциале «яркий,</i>	4		4		

	<i>радостный/меланхоличный, тоскливый»</i>					
5	<i>Графический анализ и интерпретация образов. Цветовое программирование эмоционального восприятия. Интерпретации композиции 3 задания на дифференциале «опасный, агрессивный/интересный, загадочный»</i>	4		4		
6	<i>Техническое упражнение «тоновые переходы в однотипных фигурах»</i>	4		4		
7	<i>Вариативность цветового образа. Понятие цветового аккорда. Задание на компоновку, связанную с контекстом заданного цветового сочетания.</i>	4		4		
8	<i>Задание на тему «Ландшафт»</i>	4		4		
9	<i>Задание на тему «Портрет»</i>	4		4		
10	<i>Задание на тему «Натюрморт»</i>	4		4		
11	<i>Техническое упражнение «Спиральная абстракция»</i>	4		4		
12	<i>Выразительные свойства контура и границ в цветовых аккордах. Задание на изменение (инверсию) смысла образа через цветографику.</i>	4		4		
13	<i>Техническое упражнение «тоновые переходы в однотипных фигурах»</i>	4		4		
14	<i>Итоговый зачет. Выполнение задания, аналогичного вступительным испытаниям с контролем времени и консультацией преподавателя.</i>	4				4
	2 Семестр	72		68		4
1	<i>Цветовая интерпретация фотоизображения (лоскутное одеяло, витраж, мозаика)</i>	4		4		
2	<i>Пикселизация, линейная стилизация фотоизображения</i>	4		4		
3	<i>Задание «Большой праздник».</i>	4		4		
4	<i>Задание «Катастрофа, стихийное бедствие».</i>	4		4		
5	<i>Основы цветовой композиции. Порядок, ритм. Задание «Трое в лодке не считая собаки». Иерархия внимания</i>	4		4		
6	<i>Задание «Абстракция: движение, импульс, разрыв».</i>	4		4		
7	<i>Задание «Плавный переход, взаимопроникновение, прорастание»</i>	4		4		
8	<i>Приемы и средства выражения взаимоотношений. Задание «Цветовая Квадратида (жизнь в квадрате)».</i>	4		4		
9	<i>Задание «Геометризм и акциденция как приемы композиции, их противопоставление и взаимодействие»</i>	4		4		
10	<i>Задание «Цветовой акцент в компо-</i>	4		4		

	<i>зиции. Использование акцентов для передачи деталей и контекста темы»</i>					
11	<i>Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
12	<i>Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
13	<i>Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
14	<i>Задание по билетам прошедшей вступительной кампании</i>	4		4		
15	<i>Техническое упражнение «Ленточный орнамент, переплетение»</i>	4		4		
16	<i>Техническое упражнение «Тоновые градации базового цвета»</i>	4		4		
17	<i>Задание на тему «Абстрактный образ, символ»</i>	4		4		
18	<i>Итоговый экзамен. Выполнение задания, аналогичного вступительным испытаниям с контролем времени.</i>	4				4
	ИТОГО	128		120		8

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 (34)				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.

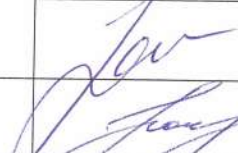
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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 « 15 » 09 2023 г. № 1) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от « 11 » 09 2023 г. № 34)

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