

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

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
В.И. Исаченко В.И. Исаченко
«24» 09 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»
Форма обучения: очно-заочная

Екатеринбург 2020

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

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

Дисциплина «Основы композиции» входит в базовый модуль дисциплин программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения дисциплины проектного и профессионально-технического модуля.

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающегося профессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами композиции, в соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта по профессии графический дизайнер.

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

Освоения дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций и получение возможности продемонстрировать принципы функционирования композиции и принципиальное устройство компоновочного пространства; современные и традиционные коммуникативные технологии в графическом дизайне; современные компьютерные технологии, необходимые в его проектной деятельности, овладении комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с линией, пятном, шрифтом, информацией о конструктивно-материальных элементах компоновочного пространства, работать с классическими и современными.

Определение композиционных приемов и стилистических особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентификация и коммуникация.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции и работу, в рамках которой обучающийся выполняют практические упражнения. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения, технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации - зачет.

Зачет по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических (графических) упражнений

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины является этапом формирования у обучающегося новых компетенций: формирование знаний, умений и навыков работы со шрифтами.

Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основано на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерских задач (ПК-2)

Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновать новизну собственных концептуальных исследований (ПК-12)

Результаты освоения дисциплины направлены на формирование профессиональных компетенций и получение возможности продемонстрировать следующие результаты:

- знать общие принципы функционирования композиции и принципиальное устройство компоновочного пространства; современные и традиционные коммуникативные

технологии в графическом дизайне; современные компьютерные технологии, необходимые в его проектной деятельности;

- уметь работать в команде, быть готовым к кооперации с коллегами для выполнения групповых заданий и обсуждения результатов индивидуальных учебных заданий; научно обосновать свои проектные предложения и концептуальные идеи
- ; уметь грамотно использовать поверхность компоновочного пространства и потенциал креативной композиционной концепции;
- владеть комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с линией, пятном, шрифтом, информацией о конструктивно-материальных элементах компоновочного пространства, работать с классическими и современными шрифтовыми гарнитурами

1.5. Объем дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 24 часов.

2. Содержание дисциплины

Тема 1. Вопросы терминологии. Средства создания рапортной и монокомпозиции.

Линейно-пятновые композиции с различными видами метрических и ритмических сочетаний элементов в черно-белой графике. Статическая и динамическая рапортные композиции на основе природной формы.

Монокомпозиция. Построить 3 композиционных произведения в черно-белой графике на одну из тем: «город», «сезон», «стихия», «материал», «время» произвольного формата с выражением трех различных отношений между элементами и пространством:

- 1) выявить доминантность элемента,
- 2) выявить доминантность пространства,
- 3) единство отношений элементов и пространства.

Тема 2. Стилизация как метод художественной организации знаковых и живописно-графических искусственных систем.

Шрифтовая композиция. Создать графическое изображение плакатного характера из шрифтовых единиц: рекламная листовка, плакат, стикер. Прототипом изображения может быть любой объект бытового назначения, природы или техники.

Стилизация природного объекта: животное, растение. Стилизация проводится по внутреннему или внешнему признаку объекта. В качестве объекта стилизации может использоваться как полный образ прототипа, так и его отдельные части.

Тема 3. Орнамент в истории и современности.

Сформировать образную структуру иконического знака, выражающего доминирующее свойство объекта-прототипа, отвечающего требованиям организации знаковой формы графического изображения. Сформировать структуру образа знака-индекса с геометрической или структурной пластикой. Сформировать структуру товарного знака для продукта питания по принципу композиции из букв и изображений.

Тема 4. Модульная система и комбинаторика.

Разработать модульный элемент на основе квадрата, равностороннего треугольника или ромба, позволяющего заполнить одинаковыми элементами плоскость без просветов фона. На основе плоского модуля разработать три модульно-пространственных элемента. Создать из них: а) варианты комбинаторных рядов, б) объемно-пространственную композицию.

Тема 5. Выразительные средства и законы композиции: пропорции, модуль, контраст, нюанс, тождество, композиционный масштаб.

Выполнить ассиметричную композицию для рекламного проспекта или афиши, используя природный мотив растительного характера и шрифтовые группы. Использовать в композиции пропорцию «золотого сечения» и средства выразительности «нюанс», «контраст» или «тождество» отношений форм, цвета, ритма, фактуры и т.д.

Тема 6. Плоскостные и объемные композиции, тектоника, морфология.

Тектоническая форма с использованием ритмического строя конструкции или декора, выполнение объемной формы различного характера восприятия. Построить глубинно-пространственную композицию с включением графики:

1) подчеркивающей характер пространственной композиции,

2) изменяющей и обогащающей характер пространственной композиции. Выполнить объемно-пространственную структуру различного характера, изменение характера восприятия формы за счет применения цвета

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебного плана

№ п/п	Наименование тем	Всего час.	В том числе		Формы текущего контроля успеваемости
			Лекция	Практическое занятие	
1.	Тема 1. Вопросы терминологии. Средства создания раппортной и монокомпозиции.	2	2	-	текущий опрос
2	Тема 2. Стилизация как метод художественной организации знаковых и живописно-графических искусственных систем.	2	2	-	текущий опрос
3	Тема 3. Орнамент в истории и современности.	4	2	2	текущий опрос, графическая работа №1
4	Тема 4. Модульная система и комбинаторика.	4	2	2	текущий опрос, графическая работа №2
5	Тема 5. Выразительные средства и законы композиции: пропорции, модуль, контраст, нюанс, тождество, композиционный масштаб.	6	4	2	текущий опрос, графическая работа №3
6	Тема 6. Мультимедиа, полиморфная и динамическая композиция.	6	4	2	текущий опрос, графическая работа №4
	ИТОГО	24	16	8	Зачет

4. Мероприятия практической работы и текущего контроля

Реализация программы дисциплины «Основы композиции» предполагает использование следующих технологий: традиционные лекционные занятия под руководством преподавателя в аудитории в сочетании с практическими занятиями, интерактивные лекции с разбором конкретных ситуаций.

В учебном процессе используются следующие методы обучения: словесные (индуктивные и репродуктивные), наглядные (дедуктивные и наглядно-поисковые), методы стимулирования к процессу обучения (создание эмоционально-нравственных ситуаций, метод предъявления требований, поощрения и наказания), методы контроля и самоконтроля (обсуждения в группе).

4.1. Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	<i>Практич. работа №1</i>	Тема 3. Орнамент в истории и современности. «Разработка орнаментальной композиции с заданной коммуникативной функцией в городской среде»	Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основано на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2) Способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн- проектам	2,0
2	<i>Практич. работа №2</i>	Тема 4. Модульная система и комбинаторика. «Разработка графического паттерна на основе шрифтографической идеи».	1.Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основано на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2)	2,0
3	<i>Практич. работа №3</i>	Тема 5. Выразительные средства и законы композиции: пропорции, модуль, контраст, нюанс, тождество, композиционный масштаб. «Разработка графической идеи по заданной теме в условиях ограничения выразительных средств»	1. Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основано на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2) 2. Способность использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн- проектам (ПК-12)	2,0
4	<i>Практич. работа №4</i>	Тема 6. Мультимедиа, полиморфная и динамическая композиция. «Разработка концепции динамической (полиморфной) композиции с заданной	1. Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основано на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2) 2. Способность использовать	2,0

		коммуникативной функцией в рамках ограниченного контента».	информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн- проектам (ПК-12)	
	ИТОГО			8,0

4.2. Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине

Таблица 3

№ п/п	Раздел/ Тема	Методы интерактивного обучения	Кол-во час.
1.	Тема 2. Стилизация как метод художественной организации знаковых и живописно-графических искусственных систем.	Интерактивная лекция.	1,0
2.	Тема 5. Выразительные средства и законы композиции: пропорции, модуль, контраст, нюанс, тождество, композиционный масштаб.	Интерактивная лекция.	1,0
	Всего:		2,0

4.3. Контрольные вопросы

1. Назовите основные художественные средства построения композиции.
2. Назовите свойства и качества композиции.
3. Графика, как средство передачи смысловой информации на плоскости.
4. Точка, как графический акцент; линия, как средство направления взгляда, пятно (тон), как средство заполнения плоскости. Мягкие и жесткие линии и пятна.
5. Цвет. Физические свойства, композиционные свойства, характеристики цвета. Гармонические соотношения цветов, цветовой круг. Психо-физиологическое, психо-эмоциональное, образно-эстетическое воздействие цвета. Формальная композиция «Три вида воздействия цвета».
6. Расскажите о значении шрифта в композиции. Примеры использования в визуальных искусствах.
7. В каких случаях в композиции применяется псевдопластика: имитация текстуры, фактуры, рельефа и др.
8. Значение света в композиции. Свет – искусственный и естественный, световая моделировка, направленность. Шрифтовая композиция с имитацией световой моделировки.
9. Назовите основные средства гармонизации художественной формы. Примеры использования в визуальных искусствах.
10. Нюанс-контраст, тождество-полярность. Виды контраста.
11. Статика-динамика. Зрительно статические и динамические формы. Основные виды статических и динамических форм.
12. Симметрия-асимметрия. Главная ось, зеркальная, осевая, винтовая симметрия. Равновесие.
13. Метр-ритм. Порядок расположения частей композиции – равномерный и неравномерный, резкий и плавный, встречной и параллельной направленности.
14. Отношения-пропорции. Золотое сечение. Модуль. Размер-масштаб. Абсолютная и относительная величина. Числовой и композиционный масштаб, соразмерность и сомасштабность.
15. Назовите основные принципы композиционно-художественного формообразования.
16. Рациональность. «Единство в многообразии». Утилитарная, конструктивная, эргономическая, экономическая, психологическая и художественная составляющие дизайн-формы.
17. Тектоничность. Соответствие формы конструкции.
18. Структурность. Соподчиненность элементов композиции. Главные и второстепенные элементы.
19. Гибкость. Комбинаторика. Способность к развитию и сохранение целостности. Модификация.

20. Органичность. Природные формы и закономерности их развития. Примеры использования в визуальных искусствах.
21. Образность. Выявление художественного характера формы. Условность дизайн-образа. функциональная обусловленность, материальное воплощение, время.
22. Целостность. Процесс гармонизации формы. Общий характер, согласованность, системность.
23. Что такое равновесие и для чего оно нужно при создании образа в композиции? Примеры использования в визуальных искусствах.
24. Ритмический повтор в композиции. Метрический повтор в композиции.
25. Раскройте понятие стиля и основные приемы стилизации.
26. Расскажите об исторических закономерностях развития формы. Примеры использования в визуальных искусствах.
27. Расскажите о пропорциях и пропорционировании в композиции.
28. Раскройте понятие «контраста» и «нюанса» в плоскостной и объемной композиции.
29. Расскажите о гармонической целостности и образности формы. Статичность и динамичность формы. Примеры использования в визуальных искусствах.
30. Расскажите об объемной композиции. Приведите примеры.
31. Расскажите о знаковых системах визуальных композиций.
32. Объемно-пространственная композиция. Примеры использования в визуальных искусствах.
33. Расскажите о приемах трансформации плоскости. Примеры использования в визуальных искусствах.
34. Раскройте понятия «фактуры» и «текстуры». Примеры использования в визуальных искусствах.
35. Модульность и комбинаторика. Примеры использования в визуальных искусствах.
36. Стилизация орнамента и знаковых систем.
37. Роль контраста и нюанса в дизайне, архитектуре и других видах современного искусства.
38. Значение в композиции соподчиненности целого и его частей. Примеры использования в визуальных искусствах.
39. Приведите примеры и поясните, какими методами решается проблема целостности образа в визуальных искусствах.
40. Расскажите о характерных особенностях статической композиции.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Желондиевская Л. В. Эмоции графики. Изобразительные и выразительные возможности графических техник : учеб. пособие Л. В. Желондиевская, Е. С. Чуканова. - М. : Квадрига, 2009. - 96 с.
2. История графического дизайна : учеб. пособие / Н. Л. Кузвесова. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. – Режим доступа в ЭБС "Унив. 6-ка online": <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462>
3. Трошина Г. В. Трехмерное моделирование и анимация: учеб. пособие -Новосибирск: НГТУ, 2010. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305&sr=1>
4. Ульрих К. Интерактивная Web-анимация во Flash – М.: ДМК Пресс, 2010. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=130237
5. Флеминг Б. Методы анимации лица. Мимика и артикуляция. – М.: ДМК Пресс, 2007. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132134&sr=1>
6. Макарова Т. В. Основы информационных технологий в рекламе : учеб. пособие / Т. В. Макарова, О. Н. Ткаченко, О. Г. Капустина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 271 с. : ил. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116634&sr=1>
7. Графический дизайн. Современные концепции : учеб. пособие / под ред. Е. Э. Павловской. - М. : Юрайт, 2017. - 183 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883.
8. Барышников Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации : учебник / Н. В. Барышников. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. – 368 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408974>

- 9 Компьютерная графика и Web-дизайн / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 372. - Рек. НМС МИЭТ. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641>

Дополнительная литература

1. Буковецкая О. А. Дизайн текста [Электронный ресурс]: шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. - М.: ДМК Пресс, 2006. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898180257.html>
2. Adobe Flash CS5 Professional : официальный учебный курс / ред. М. А. Райтман. - М. : Эксмо, 2011. - 448 с.
3. Платонова, Н.С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional [Электронный ресурс]/ Н.С. Платонова. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 112 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233204>
4. Бесчастнов Н. П. Цветная графика: учеб. пособие М.: ВЛАДОС, 2014. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837&sr=1>
5. Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб. пособие М.: ВЛАДОС, 2006. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675&sr=1>
6. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика: учеб. пособие М.: ВЛАДОС, 2012. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588&sr=1>
7. Хилько Н. Ф. Педагогика и методика кино-, фото- и видеотворчества: учеб. пособие. - Омск: Омский государственный университет, 2012. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237483&sr=1>
8. Пендикова, И.Г. Архетип и символ в рекламе [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. Пендикова, Л.С. Ракитина ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. -- РЕЖИМ ДОСТУПА: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114725>
9. Publish [Электронный ресурс] : дизайн, верстка, печать. - М.: Открытые Системы, 2013. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210942&sr=1>
10. Крам Р. Инфографика : визуальное представление данных / Рэнди Крам; пер. с англ. О. Сивченко. - СПб. : Питер, 2015. - 384 с.
11. Смикиклас М. Инфографика : коммуникация и влияние при помощи изображений / М. Смикиклас ; пер. с англ. А. Литвинова. - СПб. : Питер, 2014. - 152 с.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется аудитория, оснащенная проектором и соответствующая количеству студентов и позволяющая осуществлять лекционные занятия и семинары под руководством преподавателя

Учебно-методические и дидактические средства:

– иллюстративный материал из электронного методического фонда кафедры;

– ресурсы глобальной сети.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Ковалев Павел Геннадьевич	Доцент	профессор кафедры ГД	УрГАХУ	

Декан ФДПО

М.Н. Дивакова

Программа одобрена на заседании Совета ФДПО «02» сентября 2020 г., протокол № 01/20