



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

Кафедра композиционно-художественной подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 2e1234de1db2f8ae6744b7e4fc69c955
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

| | |
|--|---------------------------|
| Направление подготовки | Дизайн |
| Код направления и уровня подготовки | 54.03.01 |
| Профиль | Графический дизайн |
| Квалификация | Бакалавр |
| Учебный план | Прием 2022 года |
| Форма обучения | Очная |

Екатеринбург, 2022

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ часть 1

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

Дисциплина КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ входит в обязательную часть образовательной программы. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных в довузовской художественной подготовке, а результаты ее освоения будут использованы при изучении дисциплин «Дизайн-проектирование», «Академическая живопись».

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия. Основные формы интерактивного обучения: работа в группах. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют аудиторские практические упражнения и творческие задания по темам дисциплины.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (представлен в п.8 настоящей программы).

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических упражнений и творческих заданий по темам дисциплины.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн:

Таблица 1

| Категория компетенций | Код и наименование компетенций | Индикаторы достижения компетенций |
|--|---|---|
| Методы творческого процесса дизайнеров | ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) | ОПК-3.1. знает основные приемы изобразительных средств рисунка, живописи и проектной графики для выражения художественного образа, проектной идеи; ОПК-3.4. умеет разрабатывать художественно-проектную идею с использованием поисковых эскизов, изобразительных средств и способов проектной графики. |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Создание авторского дизайн-проекта | ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики | ОПК-4.1. знает основы графической и цветовой композиции; ОПК-4.2. знает правила линейного построения объектов проектирования; ОПК-4.4. знает современную шрифтовую культуру и способы проектной графики; ОПК-4.5. умеет работать с цветом и цветовыми композициями; ОПК-4.6. умеет использовать методы и средства проектной и шрифтовой графики, цветовое решение композиции при проектировании, моделировании и конструировании дизайн-проекта. |
|------------------------------------|--|--|

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность создавать рисунки (графические модели) и применять их в практике художественно-композиционного пластического и цветового моделирования с обоснованием художественного замысла разрабатываемой формы.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: основные понятия, принципы и закономерности создания композиционных структур различных видов на плоскости; типологию композиционных средств, их взаимодействие; способы решения поставленных задач при создании авторской художественной композиции.

Уметь:

- применять знания и понимание освоенных композиционных средств при разработке (черно-белых) и полихромных изображений; применять методику цветового анализа и конструирования цветовых отношений как приемов гармонизации при создании авторских плоскостных и иллюзорно-пространственных форм.
- выносить суждения и оценки содержания композиционно-пластических отношений создаваемой формы на основе композиционного анализа;
- аргументировано комментировать данные и результаты, связанные с решением поставленных задач коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при решении творческих задач.

1.4 Объем дисциплины

Таблица 2

| Трудоемкость дисциплины | Всего | По семестрам | | | |
|---|-------|--------------|----|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зачетных единиц (з.е.) | 4 | 2 | 2 | | |
| Часов (час) | 144 | 72 | 72 | | |
| Контактная работа (минимальный объем): | | | | | |
| По видам учебных занятий: | | | | | |

| Трудоемкость дисциплины | Всего | По семестрам | | | |
|--|------------------------|--------------|-----------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия всего, в т.ч. | 144 | 72 | 72 | | |
| Лекции (Л) | | | | | |
| Практические занятия (ПЗ) | 144 | 72 | 72 | | |
| Семинары (С) | | | | | |
| Другие виды занятий (Др) | | | | | |
| Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др) | | | | | |
| Самостоятельная работа всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | | |
| Курсовой проект (КП) | | | | | |
| Курсовая работа (КР) | | | | | |
| Расчетно-графическая работа (РГР) | | | | | |
| Графическая работа (ГР) | | | | | |
| Расчетная работа (РР) | | | | | |
| Реферат (Р) | | | | | |
| Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР) | | | | | |
| Творческая работа (эссе, клаузура) | | | | | |
| Подготовка к контрольной работе | | | | | |
| Подготовка к экзамену, зачету | | | | | |
| Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям) | | | | | |
| Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен) | Зачёт с оценкой | 30 | 30 | | |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

| Код раздела, темы | Раздел, тема, содержание дисциплины* |
|-------------------|--|
| Р.1 | <p>Основы художественной композиции плоскостной и иллюзорно-пространственной форм на примере черно-белого (линейного) и ахроматического (тонового) изображений.</p> <p><i>Тема 1. Ахроматическая линейная (черно-белая) композиция.</i> Основы линейной графики. Освоение композиционных средств «членения», «очертания», «тон». Иллюзорно-пространственные линейные центричные композиции. Индивидуальное восприятие и визуальная оценка соотношения пространства фона и массы изображения.</p> <p><i>Тема 2. Иллюзорно-пространственная шрифтовая композиция.</i> Основные закономерности построения шрифта. Линейно-штриховая графика как средство выявления иллюзорных планов в тоновой композиции из букв на плоскости. Творческое задание 1. «Шрифтовой плакат»: шрифтовая графика как информационно-коммуникативное средство в культурном пространстве и самостоятельный объект художественного творчества.</p> <p><i>Тема 3. Тоновая (ахроматическая) композиция.</i> Расслоение изобразительной поверхности тоном. Освоение метода художественно-композиционного анализа контрастно-нюансных светотональных отношений на примере тоновых ахроматических фигуративно-абстрактных изображений.</p> |

| | |
|--|--|
| Р.2 | <p>Цвет и средства цветовой гармонизации художественной композиции. <i>Тема 4. Основные свойства цвета. Цветовая система.</i> Основные цвета пигментов. Основные свойства цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. «Цветовая палитра»: конструирование плоскостной трансформация цветовой системы – основы гармонизации цветовых тонов – демонстрирующей изменение основных характеристик цвета. <i>Тема 5. Приемы гармонизации цветовых тонов.</i> Виды цветовых контрастов. Изучение диапазона контрастно-нюансных отношений гармоничных сочетаний цветовых тонов: родственные, родственно-контрастные и контрастные цветовые гармонии. Абстрактные (формальные) цветовые композиции (моноцентричная, полицентричная). <i>Тема 6. Образные свойства цвета.</i> Ассоциации: графическое и цветовое моделирование. Выразительные возможности линейной пластики: линии формы как эмоционально-эстетические знаки ассоциативных художественных образов. Эмоционально-образные формальные (неизобразительные) и фигуративно-абстрактные цветовые композиции на основе ассоциаций, состояний и событий реального мира.</p> |
| Р.3 | <p>Метод художественно-композиционного пластического моделирования в исследовании эстетически полноценных объектов архитектуры, живописи, графики. <i>Тема 7. Художественно-композиционный анализ живописного произведения.</i> Творческое задание 2. «Цветопластический образ живописного произведения». Освоение операций анализа репродукции живописного произведения: приемы стилизации исходного изображения; анализ светотональных отношений произведения в ахроматическом диапазоне; анализ колорита и преобладающей цветовой гармонии живописного произведения (практические навыки получения сложной палитры-диапазона цветовых отношений). Творческий синтез: разработка цветовой иллюзорно-пространственной эмоционально-образной (ассоциативной) композиции на выбранную тему в колорите произведения.</p> |
| * Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем, либо только темы | |

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 4

| Семестр | Неделя семестра | Раздел дисциплины, тема | ВСЕГО | Аудиторные занятия (час.) | | | Самост. работа (час.) | Оценочные средства текущего контроля успеваемости |
|---------|-----------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | Лекции | Практ. занятия, семинары | в том числе в форме практической подготовки | | |
| 1 | 1-3 | Р.1. Тема 1. | 12 | | 12 | | - | Упражнение 1 |
| 1 | 4-6 | Р.1. Тема 2. | 12 | | 12 | | - | Упражнения 2,3 |
| 1 | 7-15 | Р.1. Тема 2. | 36 | | 36 | | | Творческое задание 1 |
| 1 | 16-18 | Р.1.Тема 3. | 12 | | 12 | | - | Упражнения 4,5, |
| | | Итого за 1 семестр: | 72 | | 72 | | - | Зачет с оценкой |
| 2 | 1-8 | Р.2 Тема 4-6 | 32 | | 32 | | - | Упражнения 6-10 |
| 2 | 9-18 | Р.3 Тема 7. Творческое задание 2. | 40 | | 40 | | - | Упражнения 11-16 в составе творческого задания 2 |
| | | Итого за 2 семестр: | 72 | | 72 | | - | Зачет с оценкой |

| Семестр | Неделя семестра | Раздел дисциплины, тема | ВСЕГО | Аудиторные занятия (час.) | | | Самост. работа (час.) | Оценочные средства текущего контроля успеваемости |
|---------|-----------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | Лекции | Практ. занятия, семинары | в том числе в форме практической подготовки | | |
| | | Итого за 1 курс: | 144 | | 144 | | - | |

3.2. Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1. Примерный перечень тем творческих работ

Творческое задание 1. «Шрифтовой плакат».

Творческое задание 2. «Цветопластический образ живописного произведения».

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

| Код раздела, темы дисциплины | Активные методы обучения | | | | | | | Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| | Компьютерное тестирование | Кейс-метод | Деловая или ролевая игра | Портфолио | Работа в команде | Метод развивающей кооперации | Балльно-рейтинговая система | Проектный метод | Другие методы (какие) | Дискуссия, диалог, технология самооценки | Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle | Виртуальные практикумы и тренажеры | Вебинары и видеоконференции | Асинхронные web-конференции и семинары | Совместная работа и разработка контента | Другие (указать, какие) |
| Р.1 | | | | | | | | | * | | | | | | | |
| Р.2 | | | | | | | | | | * | | | | | | |
| Р.3 | | | | | | | | | * | | | | | | | |

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

- Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 224 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>
- Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : Владос, 2012. - 144 с. - Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552>

3. Панксов Г. И. Живопись : Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студентов вузов / Г. И. Панксов. - М. : Академия, 2008. - 144 с.

5.1.2. Дополнительная литература

1. Бойцов, С.Ф., Чурсин, Д.В. Равновесие: учебно-методическое пособие / С.Ф. Бойцов, Д.В. Чурсин – Екатеринбург: Изд-во УрГАХУ, 2020. – 178 с. Режим доступа:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612033>

2. Чуваргина Н.П. Основы графической композиции: учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы композиции (пропедевтика)» / Н.П. Чуваргина. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 44 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455438>

3. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - М. : Когито-Центр, 2012. - 220 с. Режим доступа:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944>

4. Дагдьян, К.Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учебное пособие для вузов / К.Т. Дагдьян, Б.А. Поливода. – М. : Владос, 2018. - 225 с. - Режим доступа:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086>

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

1. Карташова, Л.С. Цветопластический образ художественного стиля: метод. указания к творческому заданию по дисциплине «Графическая и цветовая композиция»/Л.С. Карташова. – Екатеринбург: Архитектон, 2017. – 44 с.

2. Карташова, Л.С. Тоновая (ахроматическая) композиция: метод. указания к практическим заданиям по дисциплине «Графическая и цветовая композиция» / Л.С. Карташова, И.С. Зубова. – Екатеринбург: УрГАХУ, 2021. – 32 с. Режим доступа: <http://irbis.usaaa.ru>

3. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция. Пропедевтика: практикум / Н.Ю. Шевелина; Урал. гос. архитектурно-художеств. акад. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 92 с.

4. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум / Н.Ю. Шевелина; Урал. гос. архитектурно-художеств. акад. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 92 с.

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

5.3.1 Перечень программного обеспечения

Таблица 6

| Тип ПО | Название | Источник | Доступность для студентов |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|
| Прикладное ПО/ Офисный пакет | Microsoft Office | Лицензионная программа | Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ |
| Прикладное ПО/ Графический пакет | Corel DRAW | Лицензионная программа | |
| Прикладное ПО/ Графический пакет | PhotoShop | Лицензионная программа | |

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>

- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4. Электронные образовательные ресурсы

Электронный учебный курс ГРАФИЧЕСКАЯ И ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru/>

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

- 1) знать:
 - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
 - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется традиционное оборудование аудиторий (классная доска, аудиторные столы и стулья).

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1 Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*

| Критерии | | Шкала оценок |
|----------------------|------------|--|
| Оценка по дисциплине | | Уровень освоения элементов компетенций |
| Отлично | Зачтено | Высокий |
| Хорошо | | Повышенный |
| Удовлетворительно | | Пороговый |
| Неудовлетворительно | Не зачтено | Элементы не освоены |

*) описание критериев см. Приложение 1.

8.1.2 Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

Таблица 7

| № п/п | Форма КОМ | Состав КОМ |
|-------|------------------------------------|--|
| 1 | Посещение практических занятий | - |
| 2 | Выполнение практических упражнений | Т.1- 1 упражнение Т.2- 2 упражнения Т.3- 2 упражнения Т.4- 1 упражнение Т.5- 2 упражнения Т.6- 2 упражнения |
| 3 | Выполнение творческого задания 1. | 1 задание |
| 4 | Выполнение творческого задания 2. | Т.7. – 6 упражнений (Упражнения 11-16 в составе творческого задания 2) |
| 5 | Зачет с оценкой (1, 2 семестры) | Выполнение всех работ |

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3 Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

| Уровни оценки достижений студента (оценки) | Критерии для определения уровня достижений | Шкала оценок |
|--|--|-----------------------|
| | <u>Выполненное оценочное задание:</u> | |
| Высокий (В) | соответствует требованиям*, замечаний нет | Отлично (5) |
| Средний (С) | соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения | Хорошо (4) |
| Пороговый (П) | не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания | Удовлетворительно (3) |

| Уровни оценки достижений студента (оценки) | Критерии для определения уровня достижений | Шкала оценок |
|--|---|-------------------------|
| | <u>Выполненное оценочное задание:</u> | |
| Недостаточный (Н) | не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления | Неудовлетворительно (2) |
| Нет результата (О) | не выполнено или отсутствует | Оценка не выставляется |

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Перечень оценочных заданий для практических упражнений:

1 семестр

Тема 1. Ахроматическая линейная (чёрно-белая) композиция.

Упражнение № 1. Линейная композиция: разработать 6 иллюзорно-пространственных линейных композиций с использованием линий разной толщины.

Тема 2. Иллюзорно-пространственная шрифтовая композиция.

Упражнение № 2. Основные закономерности построения шрифта: построить слово на основе правил, учитывающих оптические иллюзии при восприятии текста.

Упражнение № 3. Композиция из букв на плоскости: разработать иллюзорно-пространственную композицию из букв в линейно-штриховой графике.

Тема 3. Тоновая (ахроматическая) композиция.

Упражнение № 4. Абстрактная композиция: выполнить графический рисунок абстрактной (линейной) плоскостной композиции.

Упражнение № 5: Расслоение изобразительной поверхности тоном: выполнить 3 ахроматические композиции в заданных контрастно-нюансных тоновых отношениях на основе графического рисунка абстрактной композиции из предыдущего упр. №4.

Творческое задание 1. (п. 8.3.2.).

2 семестр

Тема 4. Основные свойства цвета. Цветовая система.

Упражнение № 6. «Цветовая палитра»: сконструировать плоскостную трансформацию цветового тела в виде квадрата – «цветовую палитру», демонстрирующую изменение основных характеристик цвета.

Тема 5. Приёмы гармонизации цветовых тонов.

Упражнение № 7. Абстрактная композиция: выполнить графический рисунок абстрактной (линейной) плоскостной композиции с выявлением доминанты и организацией взаимосвязи фигуры и фона.

Упражнение № 8. Гармоничные сочетания цветовых тонов: выполнить 3 цветовые композиции в гармоничных сочетаниях (родственной, родственно-контрастной и контрастной), и 1 композицию, выявляющую контраст ярких и малонасыщенных цветов на основе графического рисунка абстрактной композиции из предыдущего упр. №7.

Тема 6. Образные свойства цвета.

Упражнение № 9. Формальная композиция: выполнить графический рисунок ассоциативной композиции, отражающий состояние природы, реальное явление или событие окружающего мира;

Упражнение № 10. Образная тематическая композиция: выполнить цветовую ассоциативную композицию с использованием освоенных приёмов гармонизации цветовых тонов – на основе графического рисунка из упр. № 9.

Творческое задание 2 (п. 8.3.2).

8.3.2. Перечень заданий для творческих работ (заданий):

Творческое задание 1. «Шрифтовой плакат»

1. Разработать иллюзорно-пространственную тематическую шрифтовую композицию с обоснованием художественного замысла на основе знаний и умений, полученных при практическом выполнении предыдущих упражнений (№№ 1-3).

Этапы выполнения задания:

- 1.1 Выбор темы. Поиск вариантов компоновочной схемы: выбор количества и величины элементов композиции, вариантов ритмопластического движения к центру, светлотных отношений.
- 1.2 Подбор шрифтового материала. Эскиз композиции шрифтового плаката. Конкретизированная пластическая и тоновая модель.
- 1.3 Выполнение графического черно-белого изображения шрифтовой композиции на планшете 55x75.

Взаимодействие обучающихся с педагогом – на основе диалога и оценки композиционного анализа результатов творческой деятельности на каждом этапе выполнения задания. Итоговое обсуждение всех работ – в виде коллективной дискуссии на основе обмена мнениями и самооценки тематических творческих заданий.

Творческое задание 2. «Цветопластический образ живописного произведения».

Задание включает аналитический и творческий этапы.

Аналитический этап: освоение операций анализа репродукции живописного произведения на основе следующих упражнений, входящих в состав творческого задания:

Упражнение № 11. Анализ композиционной структуры произведения и выполнение стилизации исходного изображения.

Упражнение № 12. Анализ светотональных отношений произведения в ахроматическом диапазоне: выполнение тоновой (ахроматической) копии произведения.

Упражнение № 13. Анализ колорита и преобладающей цветовой гармонии живописного произведения: выполнение палитры-диапазона сложных цветовых отношений и цветовой копии произведения.

Компоненты аналитического исследования выполняются на ф. А4 и сдаются в виде пояснительной записки.

Творческий этап: разработка цветовой эмоционально-образной (ассоциативной) композиции на выбранную тему на основе следующих упражнений, входящих в состав творческого задания:

Упражнение № 14. Многовариантное графическое моделирование: разработать версии образно-ассоциативных графических композиций на выбранную тему.

Упражнение № 15. Выполнить цветовую модель синтезированной образной композиции.

Упражнение № 16. Выполнить увеличенную в масштабе рабочую модель цветовой тематической образной композиции в колорите произведения в заданном формате А2.

На предварительном коллективном просмотре учащиеся осуществляют отбор лучших работ, соответствующим следующим критериям оценки:

- соответствие поставленным целям и задачам;
- целостность и выразительность композиционного решения;
- соответствие выбранных художественных приёмов образной идее;
- выполнение графической и цветовой части в соответствии с освоенной техникой и технологией на профессиональном уровне.

Дискуссия предоставляет возможность озвучить сильные и слабые стороны работ как результат анализа и самооценки в процессе групповой рефлексии. Участники дискуссии аргументируют данные и результаты, связанные с изучением метода художественно-композиционного анализа и творческого синтеза коллегам и преподавателю.

Критерии оценки дифференцированного зачета

Оценка «отлично», «зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо», «зачтено»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно», «зачтено»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

| Рабочая программа дисциплины составлена авторами: | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------|----------------|---------|
| № п/п | Кафедра | Ученая степень, ученое звание | Должность | ФИО | Подпись |
| 1 | Кафедра композиционно-художественной подготовки | доцент | доцент | Л.С. Карташова | |
| Рабочая программа дисциплины согласована: | | | | | |
| Заведующий кафедрой композиционно-художественной подготовки | | | | С.Ф. Бойцов | |
| Директор библиотеки УрГАХУ | | | | Н.В. Нохрина | |
| Директор Института дизайна | | | | И.С. Зубова | |

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

| Компоненты компетенций | Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | Дескрипторы | Высокий | Повышенный | Пороговый | Компоненты не освоены |
| Знания* | <u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. | Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%. | Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%. | Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%. | Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%. |
| Умения* | <u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах</u> , представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. | | | | |
| Личностные качества (умения в обучении) | <u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения.</u> <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы</u> в области изучения. <u>Студент может сообщать</u> собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня. | | | | |
| Оценка по дисциплине | | Отл. | Хор. | Удовл. | Неуд. |

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4

