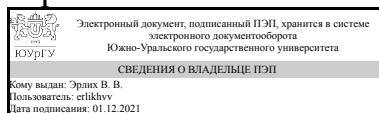

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Институт спорта, туризма и
сервиса

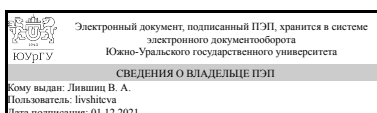
В. В. Эрлих

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.15 Композиция
для направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Сервис и технология художественной обработки материалов

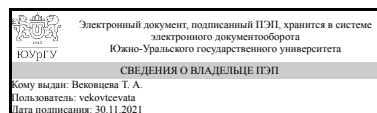
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утверждённым приказом Минобрнауки от 22.09.2017 № 961

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.

В. А. Лившиц

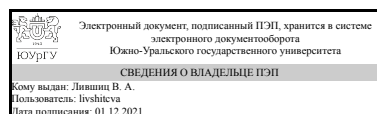
Разработчик программы,
к.искусствоведения, доц., доцент
(кн)

Т. А. Вековцева

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
к.техн.н., доц.

В. А. Лившиц

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Композиция» — познакомить студентов с основными композиционными категориями и жанрами, принципами организации формальной, декоративной композиции, способами и приемами стилизации, а также закрепить приобретенные теоретические знания выполнением практических заданий, применяя различные приемы и художественно-графические средства. Задачами освоения дисциплины является формирование системы знаний, умений и навыков: 1. получение знаний по специфической терминологии, видов и принципов композиции, 2. изучение различных форм, приемов и средств композиции, 3. изучение выразительных средств графики и ее элементов, 5. изучение законов построения композиции, 6. ознакомление и создание различных типов композиции, 7. овладение различными художественными приемами и способами трансформации и стилизации, 8. изучение приемов создания художественного образа и работы с ним

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина изучается в течение двух семестров: в конце первого семестра — зачет, в конце второго семестра — экзамен. Основные темы. Понятие композиции. Основные свойства композиции. Правила композиции: передача движения и покоя, золотое сечение. Приемы композиции: ритм, симметрия и асимметрия, равновесие и выделение композиционного центра. Средства композиции: формат, пространство, равновесие, контраст, композиционный центр, ритм, статика и динамика, светотень, цвет, декоративность, симметрия и асимметрия, открытость и замкнутость, целостность и т.д. Закономерности и художественные средства создания единства композиции. Виды композиции и особенности их восприятия. Основные принципы организации декоративной композиции. Хроматические и ахроматические композиции. Ассоциативная композиция. Фактура и текстура в различных видах изделий. Декоративный натюрморт. Стилизация и трансформация форм предметов натюрморта. Выразительные средства графики. Применение элементов графики в практической деятельности. Используемые материалы. Студент выполняет все задания в аудитории и самостоятельно дома в ручной графической технике. Основными материалами являются: линер черный, гелевая ручка черная, перо, тушь черная, маркер, карандаш, ластик, бумага формата А3.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных объектов	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления

	Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для широкого спектра художественно-промышленных объектов
--	---

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.20 Теория теней и перспективы, 1.О.13 Рисунок	1.О.16 Дизайн, ФД.02 Основы художественного литья, 1.О.18 Художественное материаловедение

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.13 Рисунок	Знает: технические и художественные приемы создания рисунка; особенности декоративно-прикладного рисунка Умеет: использовать различные изобразительные и графические материалы при разработке эскизов художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления Имеет практический опыт: создания эскизов художественно-промышленных объектов с использованием различных изобразительных и графических материалов
1.О.20 Теория теней и перспективы	Знает: методы построения теней и перспективы при изображении художественно-промышленных объектов Умеет: строить линейную перспективу и тени для художественно-промышленных объектов, проводить перспективный анализ изображений Имеет практический опыт: отрисовки эскизов художественно-промышленных объектов в соответствии с методами построения перспективы и теней

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч., 178,75 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		2	3
Общая трудоёмкость дисциплины	288	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	160	96	64

Лекции (Л)	64	48	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	96	48	48
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	109,25	39,75	69,5
с применением дистанционных образовательных технологий	0		
Графическая стилизация знака. Виды знаков. Законы семиотики.	29,5	0	29,5
Работа с графическими материалами, освоение техник линии, пятна, точки.	39,75	39,75	0
Стилизация и трансформация в искусстве	40	0	40
Консультации и промежуточная аттестация	18,75	8,25	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Основные средства и законы композиции. Виды композиции	96	48	48	0
2	Плоскостная графическая и рельефная композиция. Работа с художественным образом	64	16	48	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Определение композиции. Основные средства композиции: точка, линия, пятно	2
2	1	Фактуры и текстуры в композиции	2
3	1	Центр в композиции: виды центров, композиция с одним, двумя и тремя центрами	2
4	1	Виды композиции. Открытая и закрытая композиция. Формирование образа в композиции	2
5	1	Плоскостная, рельефная и объемная композиция. Особенности создания	2
6	1	Основные принципы композиции: соподчинение, единство, равновесие	2
7	1	Основные принципы композиции: большое и малое. Организация логических взаимосвязей в композиции	2
8	1	Основные средства композиции: статика и динамика	2
9	1	Основные средства композиции: контраст и нюанс	2
10	1	Основные средства композиции: ритм и метр	2
11-12	1	Орнамент. принципы организации орнаментальной композиции. Ленточный и платочный орнамент.	4
13-14	1	Стилизация. Приемы стилизации природных форм	4
15	1	Стилизация в натюрморте. Натюрморт в работах великих художников	2
16	1	Стилизация фигуры человека	2
17-18	1	Знак в дизайне. Виды знаков: иконический, индекс, символ. Приемы и графические средства создания знака. Знак и рельеф. Знак и стилизация. Знак	4

		и шрифт.	
19-20	1	Креативная типографика. Шрифт и его составляющие. История развития письма и основные типы шрифтов. Развитие шрифтовой графики. Создание трансцендентных шрифтов.	4
21-22	1	Художественный образ. Понятие стилизации и трансформации в искусстве. Способы создания художественного образа в дизайне. Работа с картинами великих художников. Художественный анализ композиции.	4
23-24	1	Иконические знаки и пиктограммы. Понятие пиктограммы и способы их создания. Законы построения графических знаковых элементов и систем. Цвет, форма и композиция плоскостного знака. Законы включения информационных пиктограмм в среду.	4
25-27	2	Художественная выразительность шрифта. Иллюстрация и шрифт: точки соприкосновения. Вербальное и невербальное значение текста в графическом дизайне.	4
25-26	2	Объемно-пространственная композиция в дизайне. Виды объемной и объемно-пространственной композиции.	4
28	2	Структурная композиция. Модульная сетка и система построения модульных сеток в дизайне.	2
29-32	2	Эмоции, образ и цвет в композиции. Средства выражения художественного образа в дизайне. Графика и объем. Влияние графики на объем. Визуальные иллюзии. Работа с формой, цветом и графикой.	6

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1-2	1	Работа с линией. Создание линейных композиций. Ломаная и объемная плоскость. Объемный рисунок линией.	4
3-4	1	Центры в композиции. Работа с пятном, точкой и линией. Открытая и закрытая композиция.	4
5-7	1	Фактуры и центры. Работа с различными материалами. Создание тематических композиций на определенные темы с использованием пятна, линии и фактур.	6
8-11	1	Статика и динамика в композиции. Создание композиций из геометрических фигур на темы статики и динамики. Коллаж их шрифтов с выражением статики и динамики. Законченные композиции со смыслом на статику и динамику.	6
12-14	1	Ритм и метр. Создание абстрактных композиций на тему ритма и метра. Работа с ритмическими рядами. Стилизация природных форм. Создание ленточного и платочного орнамента на основе ритмических повторов.	6
15-17	1	Стилизация природных форм: цветов, фруктов, ягод с помощью различных графических приемов. Свободные орнаментальные раппортные композиции. Работа с графикой и цветом.	6
18-20	1	Стилизация животного. Работа с различными приемами стилизации: линия, точка, пятно.	6
21-23	1	Образ и животное. Создание образных животных в трех эпостасях: молодой, зрелый, старый (или добрый, апатичный, агрессивный).	6
24	1	Оформление альбома работ за семестр	4
25-26	2	Стилизация натюрморта. Создание графического образного натюрморта. Передача образа и эмоций в дизайне различными средствами графики.	4
27-29	2	Натюрморт. Работа на стилизацией натюрморта в стилисте знаменитого художника. Приме имитации стиля.	6

1	2	Текущий контроль	Контрольная точка №1 Линии в композиции. Ломаная и объемная плоскость. Центры. Фактуры и текстуры. Образные композиции с текстурами	1	20	За каждое задание в контрольной точке студент может получить по 5 баллов. За 4 задания максимальный балл - 20 баллов. 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	зачет
2	2	Текущий контроль	Контрольная точка №2. Статика-динамика в композиции. Ритм, метр. Стилизация. природных форм. Орнамент.	1	25	Каждое задание в контрольной точке оценивается отдельно: 1, 2 и 4 максимум в 5 баллов, а 3 (Стилизация природных форм) - максимум 10 баллов.	зачет
3	2	Текущий контроль	Контрольная точка №3. Стилизация натюрморта	1	15	Каждое задание в контрольной точке оценивается отдельно. Максимальная оценка за 1 задание - 5 баллов, за 2 задание - 10 баллов. В сумме за контрольную точку студент может набрать максимум 15 баллов.	зачет
4	2	Текущий контроль	Контрольная точка №4. Стилизация животного. Стилизация фигуры.	1	20	За каждое отдельное задание студент может получить по 10 баллов. За контрольную точку максимальное количество баллов - 20.	зачет
5	3	Текущий контроль	Контрольная точка 5. Стилизация и знак.	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической	экзамен

						манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
6	3	Текущий контроль	Контрольная точка 6. Знаки животного на основе эмоционально-образных решений	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	экзамен
7	3	Текущий контроль	Контрольная точка 7. Знак-рельеф	1	5	5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	экзамен
8	3	Текущий контроль	Контрольная точка 8. Авторский трансцендентный шрифт	1	10	Контрольная точка включает в себя 2 задания, каждое из которых оценивается отдельно. Максимальная оценка каждого задания - 5 баллов. В сумме за	экзамен

						<p>контрольную точку студент может получить максимум 10 баллов.</p> <p>Порядок оценки каждого задания: 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.</p>	
9	3	Текущий контроль	Контрольная точка 9. Стилизация, трансформация, батик, гобелен и мозаика	1	25	Задание включает 5 отдельных работ, каждое из которых оценивается на 5 баллов. В сумме за контрольную точку студент может набрать 25 баллов.	экзамен
10	3	Текущий контроль	Контрольная точка 10. Образ в композиции и искусстве: плоскостное и объемное решение образа	1	5	<p>Порядок оценки каждого задания: 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане. 3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.) 2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.</p>	экзамен
11	3	Текущий контроль	Контрольная точка 11. Коммуникативные знаки в графическом дизайне	1	5	<p>Порядок оценки каждого задания: 5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок 4 балла – задание выполнено на</p>	экзамен

					<p>хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане.</p> <p>3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.)</p> <p>2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане.</p> <p>1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.</p>		
12	3	Текущий контроль	<p>Контрольная точка 12. Вербальные и невербальные элементы в дизайне и композиции.</p> <p>Иллюстрация стихов</p>	1	5	<p>Порядок оценки каждого задания:</p> <p>5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок</p> <p>4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане.</p> <p>3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.)</p> <p>2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом плане.</p> <p>1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.</p>	экзамен
13	2	Промежуточная аттестация	Дополнительные контрольные задания для зачета	-	5	<p>5 баллов – задание выполнено на высоком графическом уровне, не содержит композиционных ошибок</p> <p>4 балла – задание выполнено на хорошем графическом уровне, содержит небольшие недочеты в графическом и композиционном плане.</p> <p>3 балла – задание содержит несколько ошибок в композиционном плане, либо выполнено в плохой графической манере (нечеткие линии, дробная графика, неуравновешено и т.д.)</p> <p>2 балла – задание выполнено с грубыми ошибками по композиции и слабо выдержано в графическом</p>	зачет

						плане. 1 балл – задание выполнено не по теме с грубыми графическими и композиционными ошибками.	
14	3	Промежуточная аттестация	Теоретические вопросы для экзамена	-	5	5 баллов – вопрос раскрыт полностью 4 балла – вопрос раскрыт не полностью, но студент полно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя 3 балла – вопрос раскрыт не полностью, студент запинаяется и путается в дополнительных ответах преподавателя 2 балла – вопрос не раскрыт	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Прохождение мероприятия промежуточной аттестации обязательно. Экзамен проходит в формате просмотра альбома всех графических работ, представленных в контрольных точках, и ответа на один теоретический вопрос. Вопросы экзамена и порядок начисления баллов приведены в приложении. Итоговая оценка за курс определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения
зачет	Прохождение мероприятия промежуточной аттестации не обязательно. Зачет выставляется по итогам текущего контроля в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания. При недостатке баллов для получения зачета студент может выполнить одно или два дополнительных задания для промежуточной аттестации. Время на подготовку — 20 минут на каждое задание. Задания и порядок начисления баллов приведены в приложении	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОПК-2	Знает: виды композиции, принципы и средства композиции; принципы, виды и способы стилизации; принципы построения орнаментальной композиции				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-2	Умеет: создавать художественно-декоративные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для художественно-промышленных объектов с учетом современных технологий изготовления	+	+		+		+	+		+	+		+	+	
ОПК-2	Имеет практический опыт: проектирования композиций различной степени сложности с использованием разнообразных техник и приемов для широкого спектра			+	+				+			+	+	+	

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Устин, В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика [Текст] В. Б. Устин. - М.: АСТ : Астрель, 2009. - 254, [1] с. ил., цв. ил., портр.

б) дополнительная литература:

1. Нестеров, Д. И. Графический дизайн элементов фирменного стиля [Текст] учеб. пособие по направлению 270300.62 "Дизайн арх. среды" Д. И. Нестеров, М. А. Лебедева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Дизайн ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 44, [2] с. ил. электрон. версия
2. Хембри, Р. Графический дизайн. Как научиться понимать графику и визуальные образы [Текст] Самый полный справочник Р. Хембри ; пер. с англ. А. В. Банкрашкова. - М.: АСТ : Астрель, 2008. - 192 с. илл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Дизайн рекламы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Казарина Т. Ю. Композиция: Практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» https://e.lanbook.com/book/156970
2	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	Курс «Композиция» (размещен в СДО «Электронный ЮУрГУ») https://edu.susu.ru/

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
2. Corel-CorelDRAW Graphics Suite X(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	207 (7Р)	Макетные столы и парты
Практические занятия и семинары	304 (7Р)	Компьютеры с графическими программами
Лекции		Компьютер, проектор