

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева»**

Факультет педагогического и художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): Основы композиции в дизайне

Уровень ОПОП: Бакалавриат

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Изобразительное искусство.

Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной графики)

Форма обучения: Очная

Разработчики:

Хомякова И. В., канд. искусствоведения, доцент кафедры художественного образования

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол № 16 от 10.05.2018 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол № 13 от 27.05.2019 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол № 9 от 9.03.2020 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол № 1 от 31.08.2020 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование профессиональных навыков работы в области формообразования и освоение композиционных законов и принципов необходимых в дизайнерском творчестве.

Задачи дисциплины:

- разрабатывать плоскостные, объемные и объемно-пространственные композиции на основе принципов формальной композиции;
- составлять ритмические композиции из простых и сложных геометрических фигур;
- выполнять построение фронтальной композиции в виде макета-рельефа;
 - выполнять построение объемно-пространственной композиции, используя объемы и рельеф поверхности;
 - овладеть средствами, категориями, качествами композиционной деятельности, приемами и методами дизайн-деятельности;
 - усвоить основные средства выразительности и гармонизации в композиции и художественном проектировании в целом;
- сформировать устойчивое понимание особенностей формообразования в дизайне;
- освоить приемы комбинаторики и трансформации графической формы.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.01 «Основы композиции в дизайне» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре.

Для изучения дисциплины требуется: знание основ рисунка и живописи, а также навыки создания цветографических композиций, понимании пространственного формообразования.

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 «Основы композиции в дизайне» предшествует освоение дисциплин (практик):

- Б1.В.04.02 Основы дизайна;
- Б1.В.03.03 Цветоведение и колористика;
- Б1.В.ДВ.16.01 Основы конструирования из бумаги.

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 «Основы композиции в дизайне» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

- Б1.В.04.08 Компьютерное моделирование;
- Б1.В.04.04 Дизайн среды;
- Б1.В.04.09 Векторная и растровая графика;
- Б1.В.04.06 Веб-дизайн;
- Б1.В.04.03 Проектирование в пространстве;
- Б1.В.04.01 Эргономика.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Основы композиции в дизайне», включает: образование, социальную сферу, культуру.

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ПК):

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов	
педагогическая деятельность	
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов	знать: - основы композиции, принципы формирования композиционного мышления; - основы формообразования в дизайне; -практические основы создания композиции в дизайне; уметь: -использовать композиционные знания в своей практической творческой деятельности; -выявлять и систематизировать применение законов композиции при создании творческих работ; владеть: -навыками рефлексии при выполнении композиционных работ; - методиками организации композиции по определенным параметрам

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Третий семестр
Контактная работа (всего)	36	36
Лабораторные	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	72
Виды промежуточной аттестации		
Зачет		+
Общая трудоемкость часы	108	108
Общая трудоемкость зачетные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание модулей дисциплины

Модуль 1. Средства гармонизации художественной формы в дизайне:

Художественные средства построения композиции. Средства гармонизации композиции.
Принципы композиционного формообразования.

Модуль 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне:

Понятие объемной формы. Специфика разработки объемной композиции.
Художественное построение объемно-пространственной композиции.

52. Содержание дисциплины: Лабораторные (36 ч.)

Модуль 1. Средства гармонизации художественной формы в дизайне (18 ч.)

Тема 1. Художественные средства построения композиции. (2 ч.) Графические и пластические средства построения композиции

Тема 2. Художественные средства построения композиции. (2 ч.) Графические и пластические средства построения композиции

Тема 3. Художественные средства построения композиции. (2 ч.) Графические и пластические средства построения композиции

Тема 4. Средства гармонизации композиции (2 ч.)
средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб). средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб).

Тема 5. Средства гармонизации композиции (2 ч.)
средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб). средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб).

Тема 6. Средства гармонизации композиции (2 ч.)
средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб), средства гармонизации композиции (нюанс-контраст, статика, динамика, метр-ритм, пропорции, размер, масштаб).

Тема 7. Принципы композиционного формообразования (2 ч.)
Принцип композиционного формообразования (рациональность, тектоника, структура, гибкость, органичность, образность, целостность)

Тема 8. Принципы композиционного формообразования (2 ч.)
Принцип композиционного формообразования (рациональность, тектоника, структура, гибкость, органичность, образность, целостность)

Тема 9. Принципы композиционного формообразования (2 ч.)
Принцип композиционного формообразования (рациональность, тектоника, структура, гибкость, органичность, образность, целостность)

Модуль 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне (18 ч.)

Тема 10. Понятие объемной формы (2 ч.)
Понятие объемной формы, принципы моделирования объемной формы

Тема 11. Понятие объемной формы (2 ч.)
Понятие объемной формы, принципы моделирования объемной формы

Тема 12. Понятие объемной формы (2 ч.)
Понятие объемной формы, принципы моделирования объемной формы

Тема 13. Специфика разработки объемной композиции (2 ч.)
Объемно-пространственная композиция и ее основные виды.

Тема 14. Специфика разработки объемной композиции (2 ч.) Объемно-пространственная

композиция и ее основные виды.

Тема 15. Специфика разработки объемной композиции (2 ч.) Объемно-пространственная композиция и ее основные виды.

Тема 16. Художественное построение объемно-пространственной композиции (2 ч.)
Художественное построение объемно-пространственной композиции (Арт-объект),
(выявление основных принципов построения объемно-пространственной композиции)

Тема 17. Художественное построение объемно-пространственной композиции (2 ч.)
Художественное построение объемно-пространственной композиции (Арт-объект),
(выявление основных принципов построения объемно-пространственной композиции)

Тема 18. Художественное построение объемно-пространственной композиции (2 ч.)
Художественное построение объемно-пространственной композиции (Арт-объект),
(выявление основных принципов построения объемно-пространственной композиции)

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Третий семестр (72 ч.)

Модуль 1. Средства гармонизации художественной формы в дизайне (36 ч.)

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

Модуль 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне (36 ч.)

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

7. Тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Оценочные средства для

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Модули (разделы) дисциплины
ПК-4	2 курс, Третий семестр	Зачет	Модуль 1: Средства гармонизации художественной формы в дизайне.
ПК-4	2 курс, Третий семестр	Зачет	Модуль 2: Основные принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне.

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин:

Академическая живопись маслом, Академический рисунок, Веб-дизайн, Векторная и растровая графика, Декоративная живопись в профессиональной подготовке педагога, Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Декоративно-прикладное творчество, Дизайн в полиграфии, Дизайн среды, Защита выпускной квалификационной работы, Книжная графика в образовательном процессе, Композиция живописи, Компьютерное моделирование, Лепка в художественном творчестве ребенка, Методика обучения выполнению

сувенирной игрушки, Методика обучения изобразительному искусству, Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях дополнительного образования, Методика обучения проектированию народного костюма в учреждениях дополнительного образования, Методика обучения росписи по ткани, Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках, Методика обучения челночному плетению учащихся детской художественной школы, Методика пространственного изображения предметов, Обучение учащихся выполнению народной куклы, Обучение учащихся художественной вышивке, Организация внеурочной работы по художественной керамике, Основы акварельной живописи, Основы дизайна, Основы композиции в дизайне, Основы компьютерной графики, Основы конструирования из бумаги, Основы математической обработки информации, Основы проектной деятельности в дизайне, Основы рисунка и живописи, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Пластическая анатомия, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Программное обеспечение творчества дизайнера, Проектирование в пространстве, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Развитие творческих способностей школьников в процессе занятий керамикой, Разработка образовательных мультимедийных продуктов, Скульптура малых форм в образовательном процессе, Современные средства оценивания результатов обучения, Станковая графика в профессиональной подготовке педагога, Технология живописи, Технология художественной обработки материалов, Учебный рисунок в профессиональной деятельности педагога, Художественная обработка керамики, Цветоведение и колористика, Шрифт, Эргономика, Этнодизайн в профессионально-художественной деятельности педагога, Анализ и интерпретация произведения искусства.

82. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает содержание; в достаточной степени сформированы умения и навыки; демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации	Шкала оценивания по БРС
	Зачет	
Повышенный	зачтено	90 – 100%
Базовый	зачтено	76 – 89%
Пороговый	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	незачтено	Ниже 60%

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

Оценка	Показатели
Зачтено	Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; закономерности создания композиции в дизайне; основные принципы формообразования в дизайне. Демонстрирует практические навыки работы в области композиции в дизайне; показывает умение работать в разных условиях выбора выразительных средств; Владеет профессиональной изобразительной грамотой, способностью к анализу своих художественно-творческих решений.
Незачтено	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется при выполнении практических задач.

83. Вопросы, задания текущего контроля

Модуль 1. Средства гармонизации художественной формы в дизайне

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Практическое индивидуальное задание: Выполнить рельефную композицию на тему "Комбинаторика в дизайне поверхности"

Практическое индивидуальное задание: Выполнить серию упражнений на тему «Средства гармонизации художественной формы».

Практическое индивидуальное задание: Освоение понятия стилизация на примере художественного обобщения объектов природного мира.

Модуль 2. Основные принципы композиционно-художественного формообразования в дизайне

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Практическое индивидуальное задание: Подготовить альбом эскизных поисков объемно-пространственного решения "Декоративная установка"

Практическое индивидуальное задание: Выполнить серию упражнений на разработку бионической формы.

Практическое индивидуальное задание: Серия упражнений на тему «Стилизация архитектуры»

84. Вопросы промежуточной аттестации

Третий семестр (Зачет, ПК-4)

Практическое задание. Подготовить отчет (просмотр-выставку), выполненных за семестр практических заданий.

Практическое задание: Подготовить серию художественно-творческих работ (4 работы) на разные варианты композиционных и смысловых доминант.

85. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

На зачет выносится результат выполненного индивидуального творческого практического задания и показ текущих творческих работ. При определении уровня достижений студентов при решении учебных практических задач необходимо обращать особое внимание на следующее:

- способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и творчески планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации;
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении учебных задач;
- умение использовать современные информационные технологии для решения учебных задач, использовать научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 52 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru>
2. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова ; ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru>
3. Шмалько, И.С. Основы композиции в графическом дизайне / И.С. Шмалько, В.А. Цыганков. - Москва : ООО "Сам Полиграфист", 2013. - 80 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

Дополнительная литература

1. Ушакова, С.Г. Композиция. [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 110 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/60760> — Загл. с экрана.
2. Кошелева, С.А. Основы художественного конструирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2007. — 104 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/39602> — Загл. с экрана

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.sak.ru/reference/style/style1.html> - Художественные (архитектурные) стили.
2. <http://rukodelie-rukami.ru/raznoe/1666-etnodizayn-v-sovremennom-mire.html> - Этнодизайн в современном мире

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации по проведению практических занятий.

Лабораторные и практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам и темам

разделов дисциплины и имеют своей целью:

1. Определение композиции в дизайне. Студент должен понять, что художественное конструирование специфичная творческая деятельность, направленная на создание форм, отличающихся четкой функциональной обусловленностью и вместе с тем художественной выразительностью.
2. Предметом композиционно-художественного образования в дизайне выступает форма, в которой четко и ярко раскрываются художественные свойства составляющих ее элементов, эффективность применяемых в ней разных композиционных средств и приемов гармонизации.
3. Определяющим моментом в построении композиции в дизайне является ее четкая логическая обоснованность или рациональность, основанная на учете объективных закономерностей композиционно-художественного формообразования.
4. Раскрытие глубокого образного характера и достижение необходимого своеобразия дизайн-формы возможно только при одновременном вкусовом, заинтересованном отношении к ней автора.
5. Композицию в дизайне следует рассматривать как сложный процесс гармонизации формы, направленный прежде всего на достижение ее целостности или, по-другому, выявление ее художественного характера.
6. Важнейшей стороной композиционно-художественной разработки дизайн-формы является точное следование принципам ее гармонизации.
7. Определяющим условием построения гармоничной дизайн-композиции является достижение в ней «единства в многообразии».
8. Итоговым результатом композиционно-художественной дизайнерской разработки выступает рационально обоснованная, соразмерная человеку, производящая яркое впечатление и имеющая четко выраженный образный характер форма.

Методические указания для самостоятельной работы студентов.

Студенты, изучающие дисциплину, должны заниматься самостоятельной работой. Организацией самостоятельной работы студентов должен заниматься преподаватель, который контролирует и направляет деятельность студента.

12 Перечень информационных технологий

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ
4. 1С: Университет ПРОФ
5. Adobe Photoshop
6. CorelDRAW Graphics Suite 2018 For Windows

122 Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)

123 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Электронная библиотечная система Znanium.com(<http://znanium.com/>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для проведения презентаций и видеоконференций, система iSpring в процессе проверки знаний по электронным тест-тренажерам.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в информационной системе 1С:Университет.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), № 226

Мастерская дизайна и компьютерной графики.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (компьютер, экран, колонки, проектор);

автоматизированные рабочие места для обучающихся в составе (компьютеры-12 шт., вебкамеры, гарнитуры).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещения для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Читальный зал электронных ресурсов, № 101 б

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями.