

**СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»**

Отделение среднего профессионального образования

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петенко Александр Тимофеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 01.07.2024
Уникальный программный ключ:
28acbc88a6d3ce11b5b992501f9a43df0bc7b81d

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Композиция"

(наименование дисциплины)

Освоение учебной дисциплины ведется в рамках реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования (ОП СПО):

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

(код и наименование специальности/профессии ОП СПО)

Квалификация:

дизайнер

(наименование квалификации)

Сочи,
2024 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Композиция

название дисциплины

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.08 Композиция является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС "Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (приказ Минобрнауки России от 05.05.2022 г. № 308)"

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Учебная дисциплина ОП.08 Композиция входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки.

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Задачи: Развитие творческих способностей, чувства композиции и концептуального мышления; Освоение широкого диапазона современных профессиональных подходов и овладение выразительным и эффективным языком композиции в дизайне и ДПИ; Познакомить с основными принципами, правилами и приемами построения композиции; Научить владению художественными средствами построения композиции; Освоение основных принципов композиционно-художественного формообразования; Освоение основных принципов, правилами и приемами построения композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Основная цель – способствовать формированию общих и профессиональных компетенций посредством приобретения знаний, умений и навыков.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

использовать основные изобразительные материалы и техники; эффективно использовать художественные возможности родственных видов изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры, для создания композиции. Применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; осуществлять процесс изучения комплексной оценки художественных качеств произведения народного и декоративно-прикладного искусства на основе взаимосвязи формы предмета с его функциональным назначением, соотношения формы и материала, формы и украшения, синтеза эстетического, функционального и духовного.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь навыки и (или) опыт деятельности:

графическими навыками в декоративном изображении объектов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Объем программы 84 часов, в том числе:

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 2 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1. Виды учебной работы по периодам освоения ООП СПО для формы обучения - очная.

Вид учебной работы	Всего, ак. ч.	Семестр(-ы)					
		4	2				
Контактная (аудиторная) работа (всего)	70	70	34				
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
лекции (если предусмотрено)	28	28	-				
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	-	-	-				
лабораторные занятия (если предусмотрено)	-	-	-				
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	-	-	-				
практические занятия (если предусмотрено)	42	42	34				
в том числе в форме практической подготовки (если предусмотрено)	-	-	-				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	2	2	4				
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
в форме практической подготовки (если предусмотрено)	-	-	-				
Часов на контроль:	12	12	18				
Промежуточная аттестация в форме: (зачет/дифзачет/экзамен)	-	Эк	Эк				
Общая трудоемкость час	84	84	56				

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Композиция

Таблица 2. Содержание дисциплины/МДК по видам учебной работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ	Вид учебной работы*	Кол-во часов
Содержание раздела (темы)		
Раздел 1. Исторический обзор возникновения композиции		7
Введение	Лек	1
Тема 1.1. Композиция в эпоху Возрождения.	Лек	1
Тема 1.2. Титаны Эпохи Возрождения.	Пр	1
Тема 1.3. «Человек Витрувия» Леонардо да Винчи.	Лек	1
Тема 1.4. Принцип золотого сечения.	Пр	1
Тема 1.5. Связи и отношения между элементами формальной композиции.	Пр	1
Тема 1.6. Композиция в трудах современных исследователей.	Лек	1
Раздел 2. Законы композиции. Правила, средства композиции		9
Тема 2.1. Основы композиции.	Лек	1
Тема 2.2. Выразительные средства композиции.	Лек	1
Тема 2.3. Гармонические сочетания по системе В. Козлова.	Пр	1
Тема 2.4. Движение цвета в пространстве (теория В. Кандинского).	Пр	1

Тема 2.5. Выполнение композиции на цветовую гармонию.	Пр	1
Тема 2.6. Выполнение композиции на пространственность и плановость.	Пр	1
Тема 2.7. Ассоциативная композиция.	Пр	1
Тема 2.8. Художественная выразительность композиции.	Лек	1
Тема 2.9. Художественный образ.	Лек	1
Раздел 3. Станковая композиция	14	
Тема 3.1. Композиция городского пейзажа.	Лек	1
Тема 3.2. Пейзаж как вид искусства.	Пр	1
Тема 3.3. Особенности композиции пейзажа. Роль этюдов и зарисовок.	Лек	1
Тема 3.4. Построение пейзажной композиции.	Пр	1
Тема 3.5. Композиционный анализ пейзажных картин.	Лек	1
Тема 3.6. Композиция натюрморта.	Лек	1
Тема 3.7. Натюрморт, как жанр.	Лек	1
Тема 3.8. Основные законы построения композиции натюрморта.	Пр	1
Тема 3.9. Композиция сюжетной картины.	Лек	1
Тема 3.10. Типы жанровых картин.	Лек	1
Тема 3.11. Композиция сюжетной картины.	Пр	2
Тема 3.13. Эмоциональная наполненность.	Лек	1
Тема 3.14. Общественная значимость образа.	Лек	1
Раздел 4. Композиция в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах	26	
Тема 4.1. Основные принципы организации декоративной композиции.	Лек	1
Тема 4.2. Организация композиции.	Лек	1
Тема 4.3. Равновесие композиции.	Пр	2
Тема 4.4. Соотношение форм в композиции.	Пр	2
Тема 4.5. Ритмическая организация мотивов.	Пр	2
Тема 4.6. Доминанта – композиционный центр.	Пр	2
Тема 4.7. Особенности построения монокомпозиции.	Лек	1
Тема 4.8. Явление оверлеппинга.	Лек	1
Тема 4.9. Членение плоскости на части.	Лек	1
Тема 4.10. Композиционный центр.	Лек	1
Тема 4.11. Виды равновесия.	Лек	1
Тема 4.12. Оптические иллюзии.	Лек	1
Тема 4.13. Стилизация в декоративной композиции.	Пр	1
Тема 4.14. Стилизация и стиль.	Лек	1
Тема 4.15. Стилизация в орнаменте.	Пр	2
Тема 4.16. Стилизация в декоративном пейзаже.	Пр	2
Тема 4.17. Стилизация в декоративном натюрморте.	Пр	2
Тема 4.18. Графические возможности в декоративном изображении объектов.	Лек	1
Тема 4.19. Особенности изображения объектов с элементами стилизации.	Лек	1
Раздел 5. Принципы построения орнаментальной композиции	16	
Тема 5.1. Мотив в орнаментальной композиции.	Пр	2
Тема 5.2. Раппорт в орнаментальной композиции.	Пр	2

Тема 5.3. Законы орнаментальной композиции.	Пр	2
Тема 5.5. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции.	Пр	2
Тема 5.6. Закон соподчинения в орнаментальной композиции.	Пр	2
Тема 5.7. Закон контраста в орнаментальной композиции.	Пр	2
Тема 5.8. Построение раппорта сложной орнаментальной формы.	Пр	2
Тема 5.8. Построение раппорта сложной орнаментальной формы.	СР	2
Экзамен	12	
Экзамен	Эк	12

* - Лек – лекции; Пр – практические занятия; СР – самостоятельная работа; ЛР – лабораторные работы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения, приведенным в п 6.3 основной образовательной программы специальности.

Таблица 3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории Специализированное учебное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специализированной мебели, маркерная доска; кафедра; автоматизированное рабочее место преподавателя: компьютер AMD Ryzen, монитор LCD 24" Philips, интерактивная панель 86", имеется выход в интернет Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro; Office Professional 2007, Kaspersky Endpoint security для бизнеса - Стандартный
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Компьютерный класс)	Комплект специализированной мебели; доска аудиторная меловая, автоматизированные рабочие места (процессор не ниже Intel Core i5, оперативная память объемом не менее 16Gb;(SSD 500 GB HDD 1 TB); проектор EPSON, проекционный экран, имеется выход в интернет Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro; Office Professional 2007, Kaspersky Endpoint security для бизнеса - Стандартный
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	Комплект специализированной мебели; Телевизор LED LG 42" автоматизированные рабочие места (процессор не ниже AMD Ryzen, оперативная память объемом не менее 8 Гб; SDD 500 GB, моноблок Lenovo Intel i3), имеется выход в интернет Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro; Office Professional 2007, Kaspersky Endpoint security для бизнеса - Стандартный

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Тухбатуллина Л.М., Сафина Л. А., Хамматова В. В. Пропедевтика (основы композиции) : Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 116 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=420209>
2. Котляров А. С., Кречетова М. А. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для спо. - Москва: Юрайт, 2023. - 122 с - Текст : электронный. - URL: <https://urait.ru/bcode/519988>
3. Барышников А. П., Лямин И. В. Основы композиции : -. - Москва: Юрайт, 2023. - 196 с - Текст : электронный. - URL: <https://urait.ru/bcode/515692>

Дополнительные источники:

4. Карташова Л. С., Зубова И. С. Тоновая (ахроматическая) композиция: методические указания к практическим заданиям по дисциплине «Графическая и цветовая композиция» : учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. - 32 с. - Текст : электронный. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685908>
5. Коротеева Л.И., Яскин А. П. Основы художественного конструирования : Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=400558>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Academia-library» <https://academia-moscow.ru/>
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://www.elibrary.ru/>
- ЭБС Znanium <https://znanium.ru>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>
- Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru>
- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <http://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>

2. Базы данных и поисковые системы:

- Учебный портал института <https://portal.rudn-sochi.ru/>

Методические материалы для обучающихся

Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа студентов позволяет:

- сделать образовательный процесс более качественным и интенсивным;
- способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;
- приобщить студента к творческой деятельности;
- проводить в жизнь дифференцированный подход к обучению.

При организации самостоятельной работы студентов в качестве методологической основы должен применяться деятельный подход, когда обучение ориентировано на формирование умений решать не только типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины на Учебном портале.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Таблица 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знания: основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.	Анализ и оценка выполнения индивидуальных заданий, расчетных работ, опрос, тематический диктант, контрольная работа, практические занятия, домашние работы, компьютерное тестирование, Взаимоконтроль и самоконтроль студентов. Полнота и грамотность подготовленных докладов, сообщений, презентаций.
Умения: использовать основные изобразительные материалы и техники; эффективно использовать художественные возможности родственных видов изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры, для создания композиции. Применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; осуществлять процесс изучения комплексной оценки художественных качеств произведения народного и декоративно-прикладного искусства на основе взаимосвязи формы предмета с его функциональным назначением, соотношения формы и материала, формы и украшения, синтеза эстетического, функционального и духовного.	Наблюдение, контроль преподавателя за деятельностью обучающихся, анализ и оценка оптимальности метода решения задач, беседа, опрос, практические занятия, домашние работы, компьютерное тестирование
Практический опыт: графическими навыками в декоративном изображении объектов.	Наблюдение, контроль преподавателя за деятельностью обучающихся, анализ и оценка оптимальности метода решения задач, выполнение и защита индивидуальных заданий.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5. Перечень компетенций

Шифр	Результаты (компетенции) Основные показатели результатов подготовки
ПК 1.2.	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;

<p>Знать: законы создания колористики; закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); принципы и методы эргономики</p>	
<p>Уметь: проводить предпроектный анализ; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами рисунка и живописи; проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом</p>	
<p>Владеть: предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов</p>	
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
<p>Знать: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации</p>	
<p>Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска</p>	
ПК 2.5.	Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия;
<p>Знать: технологии сборки эталонного образца изделия</p>	
<p>Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале в соответствии с техническим заданием (описанием); работать на производственном оборудовании</p>	
<p>Владеть: разработки эталона (макета в масштабе) изделия</p>	
ПК 1.1.	Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика;
<p>Знать: современные тенденции в области дизайна; теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне</p>	
<p>Уметь: разрабатывать концепцию проекта; находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования</p>	

Владеть:

разработки технического задания согласно требованиям заказчика

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

Знать:

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

Уметь:

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

составить план действия; определить необходимые ресурсы;

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Композиция»

Перечень вопросов для подготовки к занятиям и промежуточной аттестации, контрольных работ, содержание заданий для выполнения практических и самостоятельных работ, рекомендации по выполнению и критерии оценивания представлены в фонде оценочных средств по дисциплине «Композиция» в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

Оценочные средства позволяют провести текущий контроль по дисциплине. По каждому средству оценивается полнота и глубина освоения, характеризующиеся показателями и критериями оценивания

Таблица 6. Показатели и критерии оценивания

Показатель	Критерий
Пороговый (узнавание) «3»	Знает: базовые общие знания; Умеет: основные умения, требуемые для выполнения простых задач; Владеет: работает при прямом наблюдении.
Базовый (воспроизведение) «4»	Знает: факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования; Умеет: диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования; Владеет: берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Высокий (компетентность) «5» max балл	Знает: фактическое и теоретическое знание в пределах области исследования с пониманием границ применимости; Умеет: диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем; Владеет: контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы

Максимальное количество баллов по каждому оценочному средству соответствует вербальному критерию «высокий».

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий):

- лекции, фронтальные опросы, презентации и защита мини-проектов;
- кейс-стади (разбор конкретных ситуаций),
- имитационные компьютерные модели;
- организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности (индивидуальные домашние задания).