

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 01 » марта 2021г.

Композиция

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 Графика

специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)"

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Таранов Н.Н.
(зав. кафедрой)

« 26 » января 2021 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 16 » февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

«16» февраля 2021 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01 » марта 2021 г., протокол № 5

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Филимонова Анна Викторовна, к.п.н., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников России.

Программа дисциплины «Композиция» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (утверждён приказ Министерства образования и науки РФ от "13" августа 2020 г. N 1013) и базовому учебному плану по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (специальность «специалитет»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систему знаний в области иллюстрирования и оформления различных видов изданий, корпоративного стиля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Композиция» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дизайн упаковки», «Проектирование шрифта», «Техника и технология графических материалов».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дизайн упаковки», «Проектирование шрифта».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен разрабатывать системы визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– техники и технологии создания макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги;

уметь

– использовать архивные материалы при изучении, копировании произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области искусства книги;

– создавать оригинал-макет сложно-структурного издания; определять эстетические, конструктивные и технологические требования к проектируемому изданию;

владеть

– навыками создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги;

– техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		6 / 7 / 8 / 9 / 10
Аудиторные занятия (всего)	202	36 / 54 / 32 / 48 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	84	18 / 18 / 16 / 16 / 16
Практические занятия (ПЗ)	118	18 / 36 / 16 / 32 / 16
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / – / – / –

Самостоятельная работа	158	36 / 18 / 40 / 24 / 40
Контроль	36	- / 36 / - / - / -
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	396
	зачётные единицы	11
		72 / 108 / 72 / 72 / 72
		2 / 3 / 2 / 2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Особенности проектирования научно-популярного издания	Определение научно-популярного издания. Издательская установка на оформление. Типологическая характеристика научно популярного издания. Анализ текстового ряда. Общий объем текстового материала. Структурная организация научно-популярных изданий. Наглядный материал как система иллюстрирования. Классификация научно-познавательных иллюстраций. Требования к научно-познавательным иллюстрациям и критерии их оценки. Психологические факторы иллюстрирования. Композиционно-конструктивная организация.
2	Раздел 2. Электронные издания	Концепция. Структура.
3	Раздел 3. Проектирование корпоративного стиля	Основы проектирования корпоративного и фирменного стиля .
4	Раздел 4. Проектирование корпоративного стиля	Основы проектирования корпоративного и фирменного стиля .
5	Раздел 5. Плакат	Ассоциативный ряд. Метафора. Зрелищный плакат. Социальный плакат.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Особенности проектирования научно-популярного издания	16	23	–	33	72
2	Раздел 2. Электронные издания	17	23	–	32	72
3	Раздел 3. Проектирование корпоративного стиля	17	24	–	31	72
4	Раздел 4. Проектирование корпоративного стиля	17	24	–	31	72
5	Раздел 5. Плакат	17	24	–	31	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Дизайн" / В. Б. Устин. - 2-е изд., уточнен.

и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-17-035856-4(АСТ);978-5-271-13139-7(Астрель); 5 экз. : 252-18..

2. Костина Н.Г. Фирменный стиль и дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Костина Н.Г., Баранец С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 97 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61285.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Таранов, Н. Н. Методические указания по выполнению практических работ по курсу "Композиция издания" : для студентов специальности 051900 - Графика / Н. Н. Таранов ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Фак. искусств. - Волгоград : Перемена, 2003. - 34 с. : рис. - Прил.: с. 17-33. - ISBN 2 экз. : 30-00..

2. Филимонова, А. В. Методические указания по выполнению практических работ по курсу "Композиция издания". Иллюстрация в книге : для студентов специальности 051900 - Графика / А. В. Филимонова ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Фак. искусств. - Волгоград : Перемена, 2005. - 44 с. : рис. - Прил.: с. 44. - 38-12..

3. Филимонова, А. В. Методические указания по выполнению практических работ по курсу "Композиция издания". Способы рубрикации : для студентов специальности 051900 - Графика / А. В. Филимонова ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Фак. искусств. - Волгоград : Перемена, 2005. - 41 с. : рис. - 40-50..

4. Таранов, Н. Н. Методические указания по выполнению выпускной квалифицированной работы по специальности 051900 "Графика" / Н. Н. Таранов ; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т, Ин-т худож. образования, Каф. графики и дизайна. - Волгоград : Перемена, 2006. - 15, [1] с. - ISBN 5 экз. : 21-00..

5. Кейф, М. Дж. Послепечатные технологии [Текст] = Designer`s Postpress Companion : [учеб. пособие] / Кейф М. Дж. ; пер. с англ. С. И. Купцова; под ред. С. Стефанова. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2005. - 273 с. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий: с. 268-273. - ISBN 1-929734-43-3(англ.); 5-98951-004-7; 5 экз. : 180-00..

6. Хиндерлитер, Х. Настольные издательские системы [Текст] = Desktop Publishing Primer : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл. изд. дела и редактирования / Х. Хиндерлитер ; пер. с англ. В. Вобленко, А. Пономарева, Н. Романовой ; науч. ред. И. Никитин (Apple IМC Russia). - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 205 с. : ил. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий: с. 179-295. - ISBN 5-98951-008-X; 5 экз. : 60-00..

7. Вилсон, Л. А. Что полиграфист должен знать о бумаге [Текст] = What the Printer Should Know about Paper / Л. А. Вилсон ; пер. с англ. и науч. ред. Е. Д. Климовой. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2005. - 357 с. : ил. ; 26.5x19,5 см. - (Технологии ПРИНТ МЕДИА). - Глоссарий: с. 313-357. - ISBN 0-88362-210-6(англ.); 5-98951-005-5; 5 экз. : 270-00..

8. Толивер-Нигро, Х. Технологии печати [Текст] = Designer`s Printing Companion : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности изд. дело и редактирование / Х. Толивер-Нигро ; пер. с англ. Н. Романова; науч. ред. С. Стефанов. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 225 с. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий.: с. 268-273. - ISBN 5-98951-006-3; 5 экз. : 180-00..

9. Шлеюк С.Г. Законы композиции. Композиционный центр [Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе № 1 по дисциплине «Пропедевтика»/ Шлеюк С.Г. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 27 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50074.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
3. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - URL:<http://www.designet.ru>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение: Adobe Photoshop.
2. Программное обеспечение: Corel Draw.
3. Программное обеспечение: In Design CC.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Композиция» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Композиция» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.