

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.

Общий курс композиции

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 «Общий курс композиции» 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 печатной, электронной продукции или книги.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Общий курс композиции» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Общий курс композиции» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись», «Перспектива», «Рисунок».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись», «Рисунок», прохождения практики «Ознакомительная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

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

– процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области искусства книги, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики;

уметь

– работать с современными компьютерными технологиями и программами в профессиональной деятельности при сборе информативного материала;

– создавать оригинал- макет будущего произведения печатной или электронной продукции или книги;

владеть

– навыками создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа;

– средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, искусства книги, печатной графики, эстампа.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего	Семестры
--------------------	-------	----------

	часов	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Аудиторные занятия (всего)	204	48 / 36 / 36 / 36 / 48
В том числе:		
Лекции (Л)	32	16 / - / - / - / 16
Практические занятия (ПЗ)	172	32 / 36 / 36 / 36 / 32
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / – / – / –
Самостоятельная работа	206	60 / 36 / 18 / 36 / 56
Контроль	22	– / – / 18 / – / 4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО / ЭК / ЗЧО / –
Общая трудоемкость	часы	432
	зачётные единицы	12
		108 / 72 / 72 / 72 / 108
		3 / 2 / 2 / 2 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Общие понятия композиции.	Общее понятие о композиции. Структура композиции. Композиционный центр. Способы его передачи. Статика. Динамика. Принципы построения. Взаимосвязь плоскости с предметом формой. Симметрия. Асимметрия. Структура построения. Ритмы. Стилизация. Принцип упрощения. Декорирование.
2	Раздел 2. Основы типографики. Выразительные средства книги.	Выразительные средства набора. Выразительность компонентов набора. Цели, способы и области применения выразительных средств набора в современной книге. Фактура как элемент книжного искусства. Фактура в жизни и в искусстве. Книжные фактуры. Ритмическая структура книги. Книжный текст: метр и ритм. Книга в движении. Активно-динамический ритм. Пассивно-динамический ритм. Макет и ритмическая система.
3	Раздел 3. Художественная структура книги.	Композиция и архитектура книги. Книга – художественный ансамбль. Конструкция книжного блока. Пространство книги. Пространственный мир книги. Зрительная организация плоскости. Страницы и разворот Пропорции. Цветовой рельеф. Динамика книги. Динамика текста. Динамика изобразительного ряда.
4	Раздел 4. Основы книжного дела.	Основные виды печатной продукции и их особенности. Понятие о виде издания. Связь оформления с видом издания. Виды внешнего полиграфического оформления книги. Средства художественно-технического конструирования и оформления печатных изданий. Формат. Системы измерения в полиграфии. Типографская система измерений. Компьютеры и системы измерения в полиграфии. Полоса набора и поля. Способы расчета полосы набора. Модульная сетка. Виды и элементы книжного текста, и его оформление.
5	Раздел 5. Внутритекстовая	Рубрикация как деление произведения на

	рубрикация и ее роль в книге.	составляющие его логически самостоятельные структурные части. Использование возможностей шрифта в выделении соподчиненности рубрик. Заголовок как один из приемов выявления соподчиненности рубрик. Оглавление как перечень рубрик книги и средство внутренней ориентировки. Колонэлементы.
6	Раздел 6. Способы рубрикации особыми страницами и их композиционная роль в книге.	Образно-композиционная характеристика начальной полосы. Образно-композиционная характеристика концевой полосы. Титульный лист-главная рубрика книги. Авантитул и шмуцтитул

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. Общие понятия композиции.	32	28	–	41	101
2	Раздел 2. Основы типографики. Выразительные средства книги.	–	28	–	41	69
3	Раздел 3. Художественная структура книги.	–	29	–	40	69
4	Раздел 4. Основы книжного дела.	–	29	–	40	69
5	Раздел 5. Внутритекстовая рубрикация и ее роль в книге.	–	29	–	22	51
6	Раздел 6. Способы рубрикации особыми страницами и их композиционная роль в книге.	–	29	–	22	51

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. Таранов Н.Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование и оформление изданий для дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 129 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26242.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Таранов Н.Н. Метод. указания «Переплетные процессы».- Волгоград: Перемена, 2003.

4. Таранов Н.Н. Метод. указания «Титульные элементы».- Волгоград: Перемена, 2003.

5. Филимонова А.В. Метод. указания «Способы рубрикации».- Волгоград: Перемена, 2005.

6.2. Дополнительная литература

1. Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. 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..

4. 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 IMC Russia). - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 205 с. : ил. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий: с. 179-295. - ISBN 5-98951-008-X; 5 экз. : 60-00..

5. 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.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
4. 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 «Общий курс композиции» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. 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 «Общий курс композиции» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета, аттестации с оценкой, экзамена.

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 «Общий курс композиции» 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.