РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В.Слепухин
«21» июня 2023 г.

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.03 «Основы композиции»
Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Профиль подготовки «Дизайн средств транспорта»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Дизайн средств транспорта

Курс 1
Семестр 1, 2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет:1 сем., зачёт с оценкой: 2,сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2023 г.

Разработчик программы:

профессор Н.Е. Розанов

ст. преподаватель Л.А. Бурцева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайн средств транспорта, протокол от 18 мая 2023 г. № 9.

Зав. кафедрой Н.Е. Розанов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 21 июня 2023 г. № 6

Председатель комиссии, и.о.декана факультета дизайн Е.Н.Рыжкина

Начальник УУ Е.Ф.Глумова

1.***Цели освоения дисциплины***

Целями освоения дисциплины «Основы композиции» является подготовка будущего специалиста для профессиональной деятельности в области дизайн-проектирования средств транспорта.

Структурное и конструктивное видение формы, умение выделять основные конструктивные узлы и блоки, - необходимые качества для успешной работы будущего дизайнера транспортных средств.

Дисциплина требует от студента начального опыта в конструктивном и академическом рисунке, знаний законов и свойств композиции, практических навыков работы с графическими материалами и чертёжными инструментами.

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.03 «Основы композиции» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Дисциплина «Основы композиции» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Проектирование»;

б) «Макетирование»;

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы композиции», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной*, *производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1. Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, создавать стилевой ряд с ключевыми визуальными элементами, влияющими на восприятие продукта

ПК-5. Способен сформировать концепцию и создать проект цветографического и цветофактурного решения интерьера и экстерьера транспортного средства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

«Динамичность» - важное понятие для дизайнера, проектирующего транспортные средства. Динамичная форма выявляет сущность скорости, особенно для авиации и автомобилестроения, где динамичность обусловлена функцией.

Форму направленную, вторгающуюся в пространство, принято называть динамичной. Для проектирования средств транспорта понятие «динамичности» является определяющим и приравнивается к понятию «скорости».

Знать законы, средства и принципы композиции, формообразования и использовать эти знания для создания гармоничной и выразительной формы транспортного средства.

Знать свойства применяемых в дизайне средств транспорта материалов, методы их обработки, современные тенденции в разработке новых и перспективных материалов и методов.

Уметь:

- при дальнейшем проектировании решать любые поставленные проектные задачи,- для этого необходимо понимание законов, средств и принципов композиции.

- выстраивать пошаговую тактику всего цикла разработки объекта, от анализа его компоновки до выразительного размещения финишного изображения в заданном формате.

- выбрать соответствующие принятому проектному решению приёмы рисунка, макетирования и моделирования, способы цветовой подачи.

- выбрать и обосновать номенклатуру используемых материалов исходя из их технических свойств и пластических задач проекта, на профессиональном языке сформулировать требования к материалам.

Владеть:

- навыками построения динамичной композиции, композиционного анализа объекта.

- базовыми средствами графического и пластического анализа формы.

- современным пластическим и графическим языком дизайн-проектирования.

- профессиональным языком в области материаловедения в достаточной степени для получения требуемой информации в специализированных источниках по науке о материалах.

4. Структура и содержание дисциплины «Основы композиции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Семестр**	**Виды учебной работы (в часах)**			**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам**
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	«Композиция и ее основные качества»	2	-	36	36	Визуальный осмотр
2	«Динамическая композиция»	2	-	36	36	Визуальный осмотр
	Итого			**72**	**72**	

5. Содержание лекционных тем занятий

При изучении курса «Основы композиции» лекционные занятия не предусмотрены учебным планом по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления 54.03.01 «Дизайн» на проведение практических занятий по дисциплине «Основы композиции» предусмотрено 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического практикума	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	«Композиция и ее основные качества» «Динамическая композиция»	18	Композиция на плоскости листа	Студент должен выполнить ряд практических упражнений по составлению композиций в заданном формате, освоив при этом понятия «Равновесие», «Статика», «Динамика». Задания выполняются в технике аппликации и линейной графики	ПК-1, ПК-5
2		18	Композиция на объёме (трансформация плоскости и простого объёма)	Студент осваивает понятие «Динамичная форма», выявляет средства для достижения впечатления различной степени динамичности объёма, учится анализировать структуру и принципы формообразования объёмов, движущихся в пространстве	ПК-1, ПК-5

3	Внедрение работы с цифровым носителем	18	Объёмно-пространственная динамическая композиция	1.Конструктивное объединение объёмов (типы объединения элементов в единую форму) 2. Динамическая врезка, направленная в пространстве (графика), листы А-3. 3. Копирование рисунков-построений различных транспортных средств - с целью овладения графическими приёмами передачи структурного решения динамичного объекта, передачи воздушной перспективы и выявления характера формы. 4. Понятие «модуля», упражнения по комбинаторике (организация динамичного объекта из модульных элементов). 5. Объёмно-пространственная динамическая композиция на основе модульного динамичного элемента, взятого за основу. Задачи: Пропорционирование, Образность, Степень динамичности. Материал – плотный картон, пенокартон. 6. Структурные рисунки-построения, выполненные с натуры и по распечаткам изображений объектов, близких к динамичным (утюг, пылесос, детали мото и авто техники)	ПК-1, ПК-5
4		18	Обмеры динамичного объекта	1.Зарисовки, измерение, анализ конструкции, выявление основных блоков и конструктивных узлов, чертёж 2. Общая композиция Обмерного листа, графическое исполнение всех составляющих	ПК-1, ПК-5
	Итого	**72**			

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Композиция на плоскости листа	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-5
2	Композиция на объёме (трансформация плоскости и простого объёма)	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-5
3	Объёмно-пространственная динамическая композиция	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-5
4	Обмеры динамичного объекта	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-5
	Итого 2 сем	**72**	**Зачет**	

* финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Основы композиции» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**

Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

С у м м а набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы композиции» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	4	26	40
Контрольные задания		25	60
Итого 2 семестр (зачет)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Основы композиции» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Бурцева, Л.А. Особенности композиции динамичных объектов дизайна : учебное пособие / Л.А. Бурцева, В.В. Павлюк. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-87627-049. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99261 (дата обращения: 21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Степанов А.В., Туркус М.А. Объемно-пространственная композиция в архитектуре : учебник для вузов. - М. : Архитектура-С, 2014. - 192 с. : ил.Библиогр.: с.-154 р.

9.2 Дополнительная литература

В качестве допол.нительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Брызгов, Н.В. Промышленный дизайн: история, современность, футурология : учебное пособие / Н.В. Брызгов, Е.В. Жердев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 537 с. — ISBN 978-5-87627-097-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73829 (дата обращения: 21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Розанов, Н.Е. Итальянская школа автомобильного дизайна / Н.Е. Розанов. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 220 с. — ISBN 978-5-87627-071-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:

https://e.lanbook.com/book/73842 (дата обращения: 19.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы композиции» использование электронных источников информации:

1. https://e.lanbook.com/book/

Согласовано:

Зав. сектором ОКУФ

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска.

Техническое обеспечение лекций: слайд-шоу различных архитектурных объектов, промышленных изделий, автомобилей и других транспортных средств (для лекций предполагается 8 часов)

Материалы для упражнений: листы ватмана формата А-3, картон и пенокартон 3-5 мм, циркуль, измеритель, карандаши Н,2Н, мягкий ластик, фломастеры, угольник из прозрачного пластика 30˚,45˚, макетный нож, макетный коврик, металлическая линейка, клей резиновый, клей ПВА, цветная бумага и самоклеящаяся плёнка.

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Композиции - аппликации на листах А-3 требуют предварительной заготовки элементов из цветной бумаги (по принципу пропорционального деления листа и др.) на основе простых фигур - квадратов, треугольников, прямоугольников, а также рамок, образованных из этих фигур.

Пропорционально выдержанные по отношению друг к другу детали повышают гармоничность восприятия композиции в целом.

Средства композиции:

Масштаб (Размер)

Пропорции

Контраст

Нюанс

Метр

Ритм

Модульная сетка

Тон

Применение фактур и материалов

Композиционный прием (идея)

Для успешного выполнения заданий и упражнений 1, 2 и 3 разделов ставится следующая методическая задача:

- умение создавать формальные композиции объектов, соблюдая правила построения перспективы, применяя знания о законах композиции и законах динамичности объекта.

Далее студент должен приобрести навык в передаче графическими средствами основной структуры объекта, соединения основных деталей и основных частей конструкции объекта.

Применение опыта и знаний, полученных в ходе предыдущих упражнений – умение видеть общий принцип формообразования объекта и способность выразить характер и конструкцию формы при помощи линий и построения, выразить меру динамичности объекта. (для этого необходимо активно использовать метод структурных сечений, выявление формообразующих линий).

Методическая задача для Обмеров:

Знакомство с пакетом документации (состав проекта), освоение стадий проектирования, графическое изображение объекта на листе, чертежи и расположение всех элементов в заданном формате (использование приобретенных навыков черчения, эскизирования, построения формы, передачи объёма с помощью линейного построения, светотоени).

Состав проекта:

1. Наброски с разных ракурсов для знакомства с объектом (А-3)

2. Конструктивный рисунок объекта в натуральный размер (кроки) (А-1 60Х80 или листы А-3). Обмеры.

3. Чертеж М 1:1, чертеж с разрезом М 1:1

4. Упражнение: пробные покраски простых геометрических тел (шар, цилиндр, конус) в различных техниках: отмывка (тушь), цветные карандаши, пастель + цветные карандаши, гуашь (акварель)+ цветные карандаши

5. Пробные покраски на передачу материала

6. Компоновка всех элементов на планшете

7. Чистовой планшет (А1 60Х80)

Курс Пропедевтики включает также приобретение начальных навыков

моделирования для создания объёмных композиций.

Готовые задания принимаются в виде этапных просмотров, оценивается наличие, содержание работ и качество их исполнения .

На рубежных просмотрах оценка ставится в баллах.