

	Министерство культуры Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Суздальский филиал
	Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих ФГОС СПО
	СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»

Рабочая программа по дисциплине ОП.04«Основы композиции и дизайна»

Направление подготовки
(укрупненная группа профессий)
54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств

Профессия
54.01.07. Изготовитель художественных изделий из керамики

Квалификация
Изготовитель художественных изделий из керамики

Форма обучения – очная

Срок обучения –10 месяцев

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 2 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики»

Разработано и исполнено: Предметно-цикловой комиссией (ПЦК) общепрофессиональных дисциплин Суздальского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

Составитель: Ветлужских Л.А. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин Суздальского филиала СПБГИК

Внесено: председателем ПЦК

Одобрено: на заседании учебно-методического совета Суздальского филиала СПБГИК (Протокол № 6 от « 28 » января 2016 г.)

Принято: на заседании Совета Суздальского филиала СПБГИК (Протокол № 1 от « 18 » февраля 2016 г.)

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 3 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I. Пояснительная записка	4
1. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна»	4
2. Место учебной дисциплины в учебном плане	5
3. Результаты освоения учебной дисциплины	6
4. Содержание учебной дисциплины	6
II. Тематическое планирование	7
1. Примерные тематические планы	8
2. Характеристика основных видов деятельности студентов	8
III. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна»	8
IV. Рекомендуемая литература	10

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 4 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ППКРС 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики», предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников во всех областях при наличии среднего общего образования.

Целями освоения дисциплины «Основы композиции и дизайна» являются формирование у студентов композиционного мышления, ознакомление с выразительными возможностями формы, её характеристиками и качествами, а также с принципами и приемами гармонического взаимодействия форм и орнамента.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ и ДИЗАЙНА»

Композиционное мастерство основа творческого профессионализма художника в любом виде искусства и ремесла. Композиция важнейший фактор художественной выразительности.

Под композицией в искусстве понимают строение (структуру) художественного произведения, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности, т.е. композиция это единство и целостность формы художественного произведения, обусловленной его содержанием.

Композицию рассматривают в двух взаимосвязанных проявлениях: как живой процесс художественного творчества, т.е. решение конкретной композиционной задачи, и как ее реализацию. Поскольку композиция, отражая профессиональные особенности творчества художника, затрагивает в самом общем виде и его отношение к действительности, она неминуемо включает социальный аспект.

Исходя из цели преподавания дисциплины «Основы композиции и дизайна» и с учетом формируемых у учащихся профессиональных компетенций содержание учебного материала содержит информацию о стилях в дизайн-проектировании керамических изделий, приемах гармонизации композиции в дизайне изделий, основах формообразования и этапах художественного проектирования, эргономических требованиях к керамическим изделиям.

Для того чтобы качество усвоения учащимися знаний и умений композиционной разработки керамических изделий было достаточно высокого уровня, чтобы знания были систематичными, а не разрозненными, при обучении необходимо руководствоваться определенной идеей изложения содержания учебного материала. Таким образом, скорректировано содержание таких элементов программы дисциплины, как теоретические занятия, практические занятия и самостоятельная работа учащихся. Исходя из учебно-нормативной документации рабочая программа дисциплины «Основы композиции и дизайна» рассчитана на один учебный семестр.

Основной особенностью содержания учебного материала по данной дисциплине является то, что оно разбито на два раздела: «Основы композиции» и «Художественное проектирование изделий разных видов и форм».

Первый раздел содержит информацию о композиции в целом и конкретно в дизайне художественных изделий из керамики, основах композиции и композиционной разработки керамических изделий, и направлен на формирование знаний и умений в области

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 5 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

композиционного построения декоративных элементов в керамических изделиях, на развитие творческого и образно-ассоциативного мышления учащихся.

Второй раздел содержит информацию о проектной деятельности в области проектирования художественных изделий из керамики; идет конкретизация приемов, способов деятельности учащихся по профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики», применимых для разработки и создания керамических изделий. Данный модуль направлен в основном на формирование умений моделирования и изготовления проектных идей керамических изделий.

Самостоятельная работа учащихся включает в себя самостоятельное изучение теоретического курса, подготовку реферата и разработку эскизов.

Если исходить из того, что от выпускников данной профессии требуется не только обладать набором теоретических знаний, но и уметь творчески применять эти знания для решения определенных профессиональных задач или проблемных ситуаций, то перспективным становится применение эвристической технологии обучения, с помощью которой можно не только обеспечить индивидуальный подход к учащимся, но и развить их творческие способности.

Процесс формирования сознательного подхода к дизайнерскому творчеству – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий от преподавателя индивидуального подхода к учащимся, учета их индивидуальных способностей. Активные методы обучения помогают научить учащихся активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых учащиеся не могут не научиться; стимулируют творческие способности учащихся; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни. Так как первый раздел «Основы дизайна» направлен на формирование знаний и умений в области композиционного построения декоративных элементов в керамических изделиях, то для объяснения теоретического материала используются объяснительно-иллюстративный метод, метод исследования, мини-лекция.

Данные методы позволяют повысить интерес у учащихся, делая их не просто пассивными слушателями, но активными участниками учебного процесса, участвующими в открытии ранее неизвестного знания. На практических занятиях можно применять метод творческих проектов, метод символического видения, защиты творческих работ.

Изучение дисциплины «Основы композиции и дизайна» завершается подведением итогов в форме контрольной работы (просмотра) в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО ППКРС на базе среднего общего образования.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Основы композиции и дизайна» входит в состав общепрофессионального цикла, изучается в первом семестре.

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» в пределах освоения ОПОП СПО ППКРС на базе среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 18 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 12 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 6 часов. Изучение дисциплины заканчивается итоговой аттестацией, которая проводится в форме контрольной работы (просмотра).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 6 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

Данная программа ставит главной задачей научить студентов композиционно выполнять грамотно разрабатывать форму керамических изделий и декорировать ее. В процессе обучения основам композиции и дизайна ставятся следующие задачи:

- освоение студентами основных понятий творчества и дизайна при создании эскизов художественного изделия и орнамента;
- приобретения практических навыков построения композиций художественного изделия и орнамента на основе целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия и формообразования;
- умение самостоятельно решать задачи композиционных построений путем экспериментальных поисков.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

уметь:

- распознавать разные виды декоративно-прикладного искусства и традиционные особенности изделий народных промыслов России;
- использовать традиции народных промыслов России в профессиональной деятельности;

знать:

- своеобразие и художественную ценность народного декоративно-прикладного искусства;
- народные художественные промыслы в России: современное состояние и перспективы;
- особенности ручного творческого труда;
- роль традиций искусства народного промысла, их современное преломление;
- специфика различных видов художественных промыслов;
- стилистические особенности народных художественных промыслов;
- основы технологии изготовления изделий народных художественных промыслов;
- меры государственной поддержки народных художественных промыслов.

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка перечисленных умений, знаний и уровня сформированности общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК, ПК).

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 2.1. Выполнять эскиз изготавливаемого изделия.

ПК 2.2. Выполнять лепку разными способами.

ПК 2.3. Формовать детали керамических изделий на гончарных станках.

ПК 2.4. Выполнять надглазурную и подглазурную роспись по керамике.

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 7 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

- ПК 2.5. Реставрировать художественные изделия из керамики.
- ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг.
- ПК 3.2. Обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой продукции.
- ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать готовую продукцию.
- ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта.
- ПК 3.5. Вести документацию установленного образца.
- ПК 3.6. Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в различных выставках и конкурсах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы художественного проектирования и дизайна

Композиция в дизайне. Дизайн – искусство организации среды. Этапы формирования искусства дизайна. Виды дизайна. Свойства формы. Фактура. Цвет.

Основы проектирования изделий. Этапы художественного проектирования. Методы проектирования.

Тема 2. Общие сведения о композиции.

Понятие о композиции. Виды композиционных построений. Изобразительные средства композиции. Декоративная композиция. Основные принципы организации декоративной композиции. Организация декоративной композиции.

Ритмическая организация мотивов.

Закономерность и художественные средства создания единой композиции. Пропорции.

Предмет и его внешние признаки. Форма, конструкция, движение, объем.

Виды композиционных построений. Орнамент. Принципы создания монокомпозиций.

Практические занятия. Построение монокомпозиций с использованием элементов геометрического орнамента. Орнаментальные композиции.

Тема 3. Средства композиции

Выразительные средства композиции. Точка, линия, пятно - элементы организации плоскостной композиции. Тон – как средство гармонизации композиции. Фон, мазок. Цвет – характеристики цвета. Силуэт, контраст, колорит.

Отношения и пропорции. Статика, динамика. Пропорции – как средство гармонизации композиции. Метод «золотого сечения». Модуль. Виды движений. Определение, характеристики, средства выражения статики и динамики. Композиционное равновесие. Соподчинение и гармония. Композиционный центр.

Ритм и метр в композиции. Масштаб. Ритмический ряд. Метрический ряд. Понятие раппорта. Понятие «масштаб» и «масштабность».

Контраст. Нюанс. Тождество. Контрастные пары. Нюансные отношения в композиции.

Симметрия, асимметрия. Виды симметрии. Построение симметричных и асимметричных композиций.

Стилизация в декоративной композиции. Понятие стилизации и стиля. Стилизация в орнаменте. Стилизация природных форм. Цвет в декоративной композиции. Художественные средства построения композиции. Цвет в декоративной композиции. Рельеф. Отмывка.

Пропорции фигуры и головы человека. Пропорции мужской фигуры. Пропорции женской фигуры. Пропорции фигуры ребенка. Особенности рисования фигуры и головы человека.

Практические занятия. Составление примеров ритмических композиций из простых геометрических фигур. Построение симметричных и асимметричных композиций. Построение фигуры человека.

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 8 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

Тема 4. Обмерное задание

Выполнение технического рисунка.

Нанесение размеров.

Тема 5. Цвет в композиции

Цвет в изобразительном искусстве. Характеристики цвета. Психологические особенности восприятия цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Основные и производные цвета.

Цвет в декоративно – прикладном искусстве. Ахроматические и хроматические цвета. Гармоническое сочетание родственных цветов. Гармоническое сочетание контрастных цветов. Колорит. Использование цвета в орнаменте.

Практические занятия. Цветовой круг. Практическое изучение спектральных цветов. Выявление цветовых нюансов и контрастов. Эмоциональные характеристики цвета. Позитивные и негативные характеристики цвета. Практическое нахождение группы цветов по заданной эмоциональной характеристике.

Тема 6. Дизайн – проект изделия по заданию преподавателя. Проектирование керамического изделия

Предпроектная подготовка. Исследование. Составление плана графика работы над проектом.

Дизайн – проект изделия. Поиск варианта. Выбор рабочего варианта. Принятие решения. Выполнение эскиза (чертежа). Организация работы.

Заключительная стадия. Защита авторского проекта.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка, ч.	Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения			Сам. работа студента
		Всего	Теоретич. занятия	Практические занятия	
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Основы композиции					
Основы художественного проектирования и дизайна	2	1	1	-	1
Общие сведения о композиции	2	1	-	1	1
Раздел 2. Художественное проектирование изделий разных видов и форм					
Средства композиции	3	2	-	2	1
Обмерное задание	3	2	-	2	1
Цвет в композиции	3	2	-	2	1
Дизайн – проект изделия по заданию преподавателя. Проектирование керамического изделия.	4	3	-	3	1
Итоговое занятие. Просмотр (контрольная работа)	1	1	-	1	-
ИТОГО	18	12	1	11	6

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 9 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения	Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)
Основы художественного проектирования и дизайна	Показ мультимедийного материала. По теме экспресс-контрольная работа с задачей творческо-индивидуальной направленности, акцентирующая конкретный аспект работы с формой. Цель – формирование навыка использования полученного знания при решении творческой задачи.
Общие сведения о композиции	Творческие упражнения по заданной тематике, позволяющие освоить принципы формообразования.
Средства композиции	Выявление и развитие в упражнениях индивидуально-творческого пути решения студентом поставленной задачи.
Обмерное задание	Техническое исполнение упражнения в материале.
Цвет в композиции	Обсуждение с преподавателем результатов СРС в контексте разрабатываемой студентом идеи композиции.
Дизайн – проект изделия по заданию преподавателя	Творческая защита студентом задания, выполненного по теме. Ответ на теоретический вопрос теоретического курса, использующий в качестве практической иллюстрации собственные авторские работы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ДИЗАЙНА»

Освоение программы учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся¹.

Обучение дисциплине «Основы композиции и дизайна» требует представления большого объема визуальной информации.

Рекомендуется использовать наглядные пособия: плоские изображения (фото, рисунки, схемы). Объемные и объемно-пространственные композиции (макеты, модели), динамично изменяющиеся изображения (компьютерные модели).

Для успешного усвоения необходимо создать условия, которые позволили бы преподавателю дисциплины «Основы композиции и дизайна» продемонстрировать и познакомить студентов с лучшими образцами и идеями дизайн-проектирования.

Аудитория оснащена наглядными средствами обучения, оборудована техническими средствами обучения, аудио и видеотехникой, компьютерной техникой. Это позволит студентам с максимальной эффективностью освоить как содержательную часть занятия, так

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 10 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

и приемы использования различных средств обучения и, в итоге, индивидуальную методическую систему преподавателя.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» входят:

- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (проекты, плакаты и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранны-звуковые пособия;
- комплект чертежных приборов;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по черчению, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по основам композиции и дизайну и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы композиции и дизайна» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам композиции и дизайна, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

¹ Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Логвиненко Г.М. - М.: Владос. – 2012. – 144 с.: ил.
2. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве/ Устин В.Б. – 2-е изд., уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 239 с.
3. Ковешникова Н. А. История дизайна / Ковешникова Н. А. – М.: Омега-Л, 2011. – 256 с.
4. Голубева О.Л. Основы композиции: учебник/ Голубева О.Л. М.: Издательство В.Шевчук. – 2014. - 144 с.

Дополнительные источники:

1. Голубева О.Л. Основы композиции: учебник/ Голубева О.Л. - М.: Издательство В.Шевчук. – 2014. - 144 с.

Интернет-ресурсы (сайты и программы):

1. Основы композиции на плоскости [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://CoolReferat.com/>.
2. Основы композиции. Дизайн-композиция [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://avtdesign.ucoz.ru/>.
3. Основы композиции. Композиция в дизайне [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://template.ouverture.ru/design/>.

Суздальский филиал СПБГИК		Стр. 11 из 11
СПО ППКРС по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики» Рабочая программа «Основы композиции и дизайна»	Версия:	1

4. Сазонова, Евгения Александровна. Проектирование [Электронный ресурс]/ электронный учебник. /Под ред. В.Ф. Ахадуллина. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. –электрон.опт. диск (CD-ROM)