

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ШКОЛА ДИЗАЙНА**

Ректор РАНХиГС

_____ В.А. Мау
«__» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНА

ученым советом РАНХиГС
Протокол от «26» января 2021 г. № 01

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**
подготовки к вступительному испытанию в Школу дизайна ИОН РАНХиГС

по дисциплине

«ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Москва 2020

Разработчики:

Доцент (к.и.) кафедры дизайна Школы дизайна
Института общественных наук РАНХиГС

М.М. Соркин

Составитель:

Ведущий специалист Школы дизайна Института
общественных наук РАНХиГС

А.А. Абдулаева

Руководитель
структурного подразделения

Директор Института общественных наук
РАНХиГС

С.Э. Зуев

Дополнительная профессиональная программа рассмотрена на заседании ученого совета
Института общественных наук «08» декабря 2020 г., протокол № 42

Содержание

1. Общая характеристика программы	4
1.1. Направленность образовательной деятельности программы.....	4
1.2. Нормативная правовая база.....	4
1.3. Планируемые результаты обучения программы.....	5
1.4. Категория слушателей.....	5
1.5. Форма обучения и сроки освоения программы.....	5
1.6. Период обучения и режим занятий.....	6
1.7. Документ об освоении программы	6
2. Содержание программы.....	7
2.1. Планируемый календарный учебный график.....	7
2.2. Учебный план.....	7
2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).....	8
2.4. Формы аттестации.....	10
3. Организационно-педагогические условия	11
3.1. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.....	11
3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы.....	12
3.3. Учебно-методическое обеспечение программы.....	12

1. Общая характеристика программы

1.1. Направленность образовательной деятельности программы

Цель курса – формирование и развитие творческих способностей обучающихся, изучение законов, правил, средств и приемов композиции, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии, получение практического опыта работы над простейшими композиционными задачами, необходимыми для успешного прохождения творческого испытания при поступлении в Школу дизайна ИОН РАНХиГС.

Направленность программы: художественная, формирующая художественно-эстетическую культуру учащихся и устойчивый интерес к изобразительному искусству, обеспечивающая необходимые условия для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда, формирования знаний, умений и навыков художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме.

1.2. Нормативная правовая база

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. №09-3241 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)» №01-4285 от 17 июля 2017 г;
- Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-381;
- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226). «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об утверждении Положения о применении в Академии электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

1.3. Планируемые результаты обучения программы

По окончании программы обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения проектных задач, применению различных методов познания;
- способностью к творческому раскрытию темы пластическим языком изобразительного искусства;
- знанием основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знанием принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умением применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умением использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умением находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Таблица 1

№п/п	Направленность образовательной деятельности программы	Результаты обучения программы		
		Знания	Умения	Владения
1.	Художественная	<ul style="list-style-type: none"> - проблем формообразования в дизайне; - художественных средств построения композиции. - средств гармонизации художественной формы; - основных принципов композиционно-художественного формообразования. 	<ul style="list-style-type: none"> - методически грамотно вести проектную работу над композицией; - оценивать проектную задачу и согласно ей соотносить графические средства; - анализировать объекты графического дизайна с позиции формальных средств и проектной задачи; 	<ul style="list-style-type: none"> - построения простых и сложных композиционных структур с использованием различных композиционных средств; - применения графических средств в дизайне и их соотнесения проектной задаче; - ведения проектной работы

1.4. Категория учащихся

Учащиеся 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, учащиеся старших курсов обучения СПО, имеющие дополнительную подготовку в области изобразительного искусства.

1.5. Форма обучения и сроки освоения программы

Форма обучения – очная. Общая трудоемкость программы – 48 академических часов (из них 4 часа с применением дистанционных образовательных технологий) контактной работы с обучающимися.

1.6. Период обучения и режим занятий

Продолжительность обучения – 12 недель. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа (в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий). Итоговая аттестация проводится в конце обучения 4 академических часа (в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий).

1.7. Документ об освоении программы

При успешном освоении программы слушателю выдается сертификат о прохождении обучения по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе подготовки к вступительному испытанию в Школу дизайна ИОН РАНХиГС.

2. Содержание программы
2.1. Планируемый календарный учебный график
Календарный учебный график

Таблица 2

Период обучения (12 недель)											
1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя	7 неделя	8 неделя	9 неделя	10 неделя	11 неделя	12 неделя
УЗ	УЗ	УЗ	ТКУ	УЗ	УЗ ДОТ	УЗ	ТКУ	УЗ	УЗ	УЗ	ТКУ

Условные обозначения: УЗ – учебные занятия; УЗ ДОТ– учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий; ТКУ – текущий контроль успеваемости; ИА – итоговая аттестация.

2.2. Учебный план
Учебный план

Таблица 3

Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час	Часы контактной работы, час.*			Занятия с использованием ДОТ, час.			Самостоятельная работа, час	Текущий контроль**	Промежуточная аттестация***	
		Все го	В том числе		Всего	В том числе				Зачет	Экзамен
			Лекции	Практич. занятия, семинары, лаб. работы		Лекции	Практич. занятия, семинары, лаб. работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	
Графическая композиция	48	44	8	36	4		4		ТЗ		
Практика									ТЗ		
Итого:	48	44	8	36	4		4		ТЗ		
Итоговая аттестация	Зачет в форме защиты творческой работы										
Всего:	48										

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Дисциплина «Графическая композиция»
Структура дисциплины (модуля)

Таблица 4

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Количество часов (час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)				С применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)				Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации		
		Всего	Контактная работа			СР	Всего	Контактная работа			СР	
			Л	ЛЗ	ПЗ			Л	ЛЗ			ПЗ
1.	Применение и развитие композиционных навыков	8	2		6		4		4		ТЗ	
2	Графическая серия	8	2		6						ТЗ	
3	Освоение книжной формы	8	2		6						ТЗ	
4	Освоение книжной формы	10			10						ТЗ	
5	Проект — книжка-картинка	10			10						ТЗ	
Итого:		44	6		38		4			4		

Содержание дисциплины (модуля)

Таблица 5

№	Наименование раздела	Содержание темы (раздела)
1	Применение и развитие композиционных навыков	Применение основных композиционных понятий: реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д. Графические элементы композиции и принципы ее организации. Композиция как планомерное, строго определенное соединение объектов. Конкретное содержание композиции, характер и назначение. В процессе создания композиции размещение и распределение изобразительных элементов в логической последовательности. Подчинение целому и согласование стиливых особенностей. Применение основных средств гармонизации композиции
	Практическое упражнение	Задание 1. Портрет: шарж-коллаж-персонаж Через рисунок-изучение объекта или человека выйти на знаково-образное изображение. Знакомство с техникой «коллаж». Задание 2. Бестиарий (коллаж) Создание сказочного персонажа. Освоение выразительных особенностей техники «коллаж». Задание 3. Книжка-гармошка (коллаж) Сделать сценарную композицию в книжной форме на заданную тему — город, лес, ветер, дорога, небо и т.п. Задание 4. «Мь». Сценарий Серия иллюстраций по заданному сценарию с использованием графического символа. Задание 5. История в трафарете Знакомство с техникой «трафарет». Разработка сюжета. Задание 6. Эко-постер (трафарет) Создание образа-знака и ясного визуального сообщения

¹ Формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ).

2	Графическая серия	Поиск графического языка, изучение выразительных возможностей графических материалов. Создание структуры как способа организации листа и совокупности логических связей системы. Использование первичных графических элементов композиции (точка, линия, пятно) как основы для создания структуры. Структура, как логика эстетически связанной системы.
	Практическое упражнение	Задание 2.1. Модульная система (штамп: алфавит + цифры, животное, паттерн, афиша) Создание модульной системы, использование ее вариативности при решении различных задач. Задание 2.2. «Свой» объект — графическое исследование Выбор «своего» предмета. Создание максимального количества изображений предмета, с использованием максимального диапазона выразительных возможностей разных графических материалов. Задание 2.3. Календарь: серия иллюстраций Используя «свой» графический язык создать серию иллюстраций.
3	Освоение книжной формы	Специфика книжного пространства, знакомство с особенностями книжной формы. Вход в книгу. Книга как дискретная изобразительная поверхность, базовым сегментом которой служит книжная страница. Важнейшее свойство книжной формы – обеспечение последовательного восприятия содержимого книги, осуществляемого читателем через переход от страницы к странице.
	Практическое упражнение	Задание 3.1. Музыкальный фриз Графическая интерпретация музыкальной темы: классика, джаз, электроника. Смешанная техника. Передать графическими средствами композиционную и ритмическую структуру произведения. Задание 3.2. Сценарий-игра «Чепуха». Иллюстрации По случайно сконструированному сценарию сделать серию иллюстраций. Задание 3.3. «Книга» графических ритмов. Импровизация Графические тетради. Ритм. Контраст. Цвет. Доведение абстрактного изображения до предметной, фигуративной композиции.
4	Экспериментальный леттеринг	Знакомство с типографикой. Буква, как конструктивная основа композиции
	Практическое упражнение	Задание 4.1. Трансформация буквы в предмет Создать поэтапную трансформацию буквы в предмет. Работа с конструкцией буквы, внутренним ритмом ее элементов. Задание 4.2. Леттеринг Создание системы стилистически соподчиненных знаков. Задание 4.3. Азбука (групповой проект) На основе предыдущего задания сделать несколько иллюстраций. Буква, как часть изображения.
5	Проект — книжка-картинка	Погружение в проектную деятельность
	Практическое упражнение	Задание 5.1. Познавательная книжка-картинка для детей Поиск темы. Разработка концепции книжного издания. Выбор формата. Поиск графического стиля.
	Общее количество ак.ч.	58 ак.ч.

2.4. Формы аттестации

Текущий контроль успеваемости промежуточной аттестации проходят в форме творческого задания.

Примерное творческое задание:

1. Трансформация буквы в предмет.

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме зачета, защита творческой работы.

По окончании программы обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:

Знать:

- проблемы формообразования в дизайне;
- художественные средства построения композиции.
- средства гармонизации художественной формы;

- основные принципы композиционно-художественного формообразования.

Уметь:

- методически грамотно вести проектную работу над композицией;
- оценивать проектную задачу и согласно ей соотносить графические средства;
- анализировать объекты графического дизайна с позиции формальных средств и проектной задачи;

Владеть навыками:

- построения простых и сложных композиционных структур с использованием различных композиционных средств;
- применения графических средств в дизайне и их соотнесения проектной задаче;
- ведения проектной работы

Содержание творческой работы для итоговой аттестации

Придумать и выполнить в формате (А-3) геометрическую композицию на тему:

Архитектура из геометрических фигур прямоугольного треугольника и прямоугольника, повторенных до 3 раз каждая; шрифтового элемента «А» (любой гарнитуры, строчной, прописной). Элементы композиции могут накладываться, пересекаться для создания новой ритмической системы.

Примерная тематика творческой работы по программе «Графическая композиция»

2. Трансформация буквы в предмет.
3. Передать графическими средствами композиционную и ритмическую структуру произведения.
4. Выразить ритмом и графическими средствами идею автора, заданный образ.
5. Контраст массы буквы. Изменение контрастности букв, основных и соединительных штрихов.
6. Буква-образ. Создание шрифтового образа, заключённого в букву.
7. Разработка концепции книжного издания. Выбор формата. Поиск графического стиля.;

Таблица 6

Шкала оценивания творческой работы обучающихся:

№ п/п	Критерии оценивания	Макс кол-во баллов
1	Разнообразие предложенных вариантов: оригинальность эскизных решений, соответствие эскизов заданному образу	20
2	Грамотность построения композиции: уравновешенность ее системы, ее ритмическая организация, пропорциональная масштабность элементов композиции, силуэтное решение.	20
3	Техническое владение инструментами и материалами: гармоничный выбор изобразительных средств, организация пространства, выражение идеи графическими средствами	20
4	Цветовое решение: ритм, цвет, качество, эмоциональная выразительность	20
5	Эстетика проектной работы и целостность	20

	конечного результата: способность к самостоятельной тверской концептуальной деятельности, аналитическое и творческое мышление, умение правильно организовывать время при работе над композицией	
--	--	--

Таблица 7

Критерии оценивания творческой работы обучающихся:

<i>Оценка</i>	<i>Критерии оценки</i>
«Зачтено» (от 40 до 100 баллов)	Обучающийся демонстрирует умения реализовывать свои замыслы; творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой; создавать работу в соответствии с выбранной тематикой; привлекать внимание «зрителя» новизной решения, цветовым колоритом, грамотными тоновыми отношениями, точной передачей пропорций и перспективных отношений, соблюдением законов композиции (закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу). Обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами либо самостоятельно, либо может прибегать к помощи преподавателя. В работе могут допускаться незначительные ошибки.
«Не зачтено» (менее 40 баллов)	В представленной работе, присутствуют грубые ошибки, обучающийся демонстрирует не умение создавать работу в соответствии с выбранной тематикой; не знание и не соблюдение законов композиции (закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу).

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Таблица 8

Ф.И.О. преподавателя	Наименование ВУЗа (который окончил) специальности и квалификации по диплому	Основное/дополнительное* место работы, должность, ученая степень, ученое (почетное) звание, дополнительная квалификация	Стаж работы в области профессиональной деятельности	Стаж научно-педагогической работы		Наименование читаемой дисциплины
				Всего	В том числе по читаемой дисциплине	
Семенова О.В.	Институт бизнеса и дизайна Квалификация «бакалавр» по направлению подготовки Дизайн	преподаватель кафедры Дизайна РАНХиГС на условиях почасовой оплаты	4	1	0	Графическая композиция

3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы

Аудитории с ровным дневным светом со столами по количеству обучающихся в группе (горизонтальная поверхность), оборудованные компьютером, экраном и проектором. Лицензионное программное обеспечение Microsoft Word 2007(право пользования которого обусловлено наличием соответствующей лицензии).

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Бадян, В.Е. Основы композиции: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]/ В.Е.Бадян, В.И.Денисенко. — М.: Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>.
2. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ М.В. Глазова, В.С. Денисов. —М.: Когито-Центр, 2016. — 220 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255.html>.
3. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие [Электронный ресурс]/ М.Г.Шиков, Л.Ю.Дубовская. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 168 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35538.html>.

Дополнительная литература

1. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н.А.Лепская. —М.: Когито-Центр, 2013. — 172 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15315.html>.
2. Плешивцев, А.А. Технический рисунок и основы композиции: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата [Электронный ресурс]/ А.А.Плешивцев. — М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30789.html>.
3. Трофимов, В.А. Основы композиции: учебное пособие [Электронный ресурс]/ В.А.Трофимов, Л.П.Шарок— СПб.: Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>.
4. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-изд, М.: АСТ: Астрель, 2006;
5. Федоровский Л.Н. Основы графической композиции: Учебное пособие. М: Издательство В. Шевчук, 2015;
6. 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».

Электронные ресурсы

1. Информационный портал Артинфо <http://www.artinfo.com>
2. Сайт о творчестве AdMe <http://www.adme.ru/>
3. Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal <http://www.thisiscolossal.com/>
4. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура <http://artclassic.edu.ru>