

**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

«__» _____ 2020 г

УТВЕРЖДЕНА

ученым советом РАНХиГС

Протокол от «10» июня 2021 г. №07

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

подготовки к вступительному испытанию в Школу дизайна ИОН РАНХиГС

по дисциплине

«ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Москва, 2021

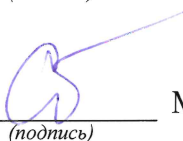
Разработчики:

Преподаватель кафедры дизайна Школы
дизайна Института общественных наук
РАНХиГС

(подпись)

Е.В. Самко

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

(подпись)

М.М. Соркин

Составитель:

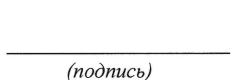
Ведущий специалист Школы дизайна
Института общественных наук РАНХиГС

(подпись)

А.А. Абдулаева

Руководитель
структурного подразделения

Директор Института общественных наук
РАНХиГС

(подпись)

С.Э. Зуев

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассмотрена на заседании ученого совета Института общественных наук «15» апреля 2021 г., протокол № 45.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общая характеристика программы	4
1.1. Направленность образовательной деятельности программы.....	4
1.2. Нормативная правовая база	4
1.3. Планируемые результаты обучения программы.....	4
1.4. Категория учащихся/слушателей	5
1.5. Форма обучения и срок освоения программы.....	5
1.6. Период обучения и режим занятий	5
1.7. Документ об освоении программы.....	5
2. Содержание программы	6
2.1. Планируемый календарный учебный график.....	6
2.2. Учебный план.....	6
2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).....	7
2.4. Формы аттестации.....	9
3. Организационно-педагогические условия.....	12
3.1. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.....	12
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 программы – 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:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р,
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Постановлением 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» (утверждено Письмом Минобрнауки России от 18.11.15г. №09-3241 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)),
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,

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;

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Таблица 1

№п/п	Направленность образовательной деятельности программы	Результаты обучения программы		
		Знания	Умения	Владения
1.	Художественная	– проблем формообразования в дизайне; – художественных средств построения композиции. – средств гармонизации художественной формы; – основных принципов композиционно-художественного формообразования.	– 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;	– построения простых и сложных композиционных структур с использованием различных композиционных средств; – применения графических средств в дизайне и их соотношения проектной задаче; – ведения проектной работы

1.4. Категория слушателей

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

1.5. Формы обучения и сроки освоения программы

Форма обучения – очная. Общая трудоемкость программы – 8 академических часов контактной работы с обучающимися.

1.6. Период обучения и режим занятий

Продолжительность обучения – 2 недели. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 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

Таблица 2

Период обучения – 2 недели	
1 неделя	2 неделя
УЗ /ТКУ	УЗ /ИА

Условные обозначения: УЗ – учебные занятия; ТКУ – текущий контроль успеваемости; ИА – итоговая аттестация.

2.2. Учебный план

Таблица 3

Наименование дисциплины (модуля)	Общая трудоемкость, час	Контактная работа, час.				С применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, час.				Самостоятельная работа, час	Текущий контроль успеваемости ¹	Промежуточная аттестация ²	Код компетенции	Перезачет
		Всего	В том числе			Всего	В том числе							
			Лекции / в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) / в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия / в интерактивной форме		Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) / в интерактивной форме ⁶	Практические (семинарские) занятия / в интерактивной форме ⁶					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проектная композиция	8	2		6							ТЗ			
Итого:	8	2		6										
Итоговая аттестация		Зачет в форме защиты творческой работы												
Всего:	8													

2.3. Рабочие программы дисциплин Дисциплина «Проектная композиция»

Структура дисциплины

Таблица 4

№ п/п	Наименовани е 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, промежуточно й аттестации
		Всего	Контактная работа			СР	Всего	Контактная работа			СР	
			Л	ЛЗ	ПЗ			Л	ЛЗ	ПЗ		
1.	Основы композиции. Ритм, цвет, масштаб, композиционн ый центр	8	2		6							ТЗ
Итого:		8	2		6							

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

Содержание дисциплины:

№	Наименование темы	Содержание темы (раздела)
1	Основы композиции. Ритм, цвет, масштаб, композиционный центр	<u>Основы композиции:</u> Принципы построения композиции, виды композиций. Базовое понятие о композиции как об организующей структуре, изобразительной системы для выражения идеи. Основные виды композиционных построений: фронтальная композиция, объемная композиция, глубинно – пространственная. В рамках каждого вида композиции – приоритеты изобразительных средств и методов воздействия на зрителя. Основной закон построения композиции: единства и соподчинения. Закон нюанса, контраста, тождества, - как выражение системы соподчинения. Равновесие – баланс изобразительных средств. Симметрия – как инвариативная система, относительно преобразований; виды симметрий. Геометрический и оптический центры композиции. Понятие асимметрии. «Рождение формы происходит от точки, передвижение которой дает линию, смещение линий строит плоскость, встреча плоскостей образует тело». Точка, линия, пятно – элементы организации плоскостной композиции. Анализ каждого средства с точки зрения изобразительных возможностей, психологии восприятия, эмоциональных, динамических характеристик. Задание Выражение образа биоформы графическими средствами Цель работы: Выявить возможности графических средств и техник применительно к проектной задаче выражения образа предмета. Задание: 1. Выполнить академическую зарисовку биоформы (овощей, фруктов); 2. Графическими линейными средствами показать качества изображаемого объекта (спелый, горький, сладкий, зеленый и т.д.) 3. Графическими пятновыми средствами показать качества изображаемого объекта <u>Ритм, цвет, масштаб, композиционный центр:</u> В рамках дисциплины изучаются ритмические построения, цветовые характеристики, значения масштаба. Задание. Линейная ритмическая композиция Цель работы: Сформировать понятия по метрическим и ритмическим системам построения композиции. Определить значение количественных характеристик в метре. В ритмических системах выявить закономерность изменения изобразительных характеристик относительно образа. Задание: 1. На заданной литературной основе (стихотворение или проза) выполнить линейную ритмическую композицию ограниченными графическими средствами. 2. Создать композицию в рамках модуля (разворота) и в рамках линейной ритмической системы (многополосного нетиражного издания). Выразить ритмом и графическими средствами идею автора, заданный образ.
2	Шрифт в композиции. Графическая композиция	<u>Шрифт в композиции:</u> В рамках дисциплины изучаются законы построения шрифта. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта. Задание Изучение элементов буквы. Акцент отдельных элементов букв. Работа строится на основе классических рисованных и наборных шрифтов. Обучающийся должен показать определённый уровень исполнения буквенных знаков и сделать акцент на отдельных элементах. Анализ отдельных формообразующих элементов буквы. Цель задания: научиться исполнять элементы букв и саму букву, понять принцип взаимосвязи элементов в букве и алфавите. Материалы: ватман 300х 300 мм, графика - тушь, чёрная гуашь, кисть перо. Задание Контраст массы букв Выбираются буквы с характерным отношением элементов. При практическом построении данных букв можно прийти к выводу: в силу изменения пропорций элементов букв существенно меняется и характер шрифта в целом. Цель задания: изменение контрастности букв, основных и соединительных штрихов. Материалы: ватман 300 х 300 мм, тушь, чёрная гуашь, перья, рапидографы. <u>Графическая композиция:</u>

	Объемная и плоскостная композиция, врезки, объем в пространстве. Формальные средства графической композиции. Пропорции, как средство гармонизации композиции. Определение пропорций, их значение для организации различных видов композиционных построений. Определение модуля, модульной системы, модульной сетки. «Золотое сечение», как метод гармонизации композиции. Значение пропорциональной группы в композиции. Масштаб, масштабность. Статика. Определение, характеристики, средства выражения. Виды статических композиций. Динамика. Определение, характеристики, средства выражения. Работа с направленной формой в композиции. Поворот формы, как средство организации динамической композиции. Анализ формы: рассматриваются три основные формы: квадрат, треугольник, круг с точки зрения семантики, психологии восприятия, динамики формы и т.д., а также анализируются производные от базовых форм формообразования. Временной масштаб композиции. Развитие сюжета в изобразительной системе. Многополосные печатные издания. Пространственный масштаб композиции: открытая композиция, частично-ограниченная композиция, закрытая композиция. Общие черты и различия в построении композиционных систем. Применение различных видов композиционного построения, оправданность с точки зрения функциональности. Анализ полиграфической продукции с точки зрения масштаба композиционного построения. Метрические композиционные системы. Понятие раппорта. Соподчинение (фон – элемент; элемент – элемент) в открытой композиции. Синкопа. Определение ритмической системы. Простые линейные ритмы (с использованием одного изобразительного средства), сложные линейные ритмы (система соподчинения 3-4-х изобразительных средств). <i>Задание.</i> Анализ формальной композиции <i>Цель работы:</i> Выявить основные формальные средства построения композиции, проанализировать статические, динамические, пространственные, пропорциональные, тональные, линейные, пятновые, ритмические и т.д. системы построения композиции. <i>Задание:</i> Подобрать композицию заданного стиля выполнить копию работы; Проанализировать, выполнив серию работ: линейно-пятновое состояние композиции; пространственные и пропорциональные количественные отношения работы; тоновое и цветовое решение работы; статические и динамические формы проявления образа.
--	--

2.4 Форма аттестации

Текущий контроль успеваемости промежуточной аттестации проходят в форме творческого задания.

Примерное творческое задание:

1. Разработать объёмно-пространственную композицию из пенокартона при помощи техники врезок. На разработку идут два макета: статичный и динамичный ритм. После чего разработать графический ритм для каждого макета. Выбор темы и материала остаётся за абитуриентом.

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме зачета, защита творческой 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 дисциплине «Композиция»

1. На заданной литературной основе (стихотворение или проза) выполнить линейную ритмическую композицию ограниченными графическими средствами.
2. Создать композицию в рамках модуля (разворота) и в рамках линейной ритмической системы (многополосного нетиражного издания).
3. Выразить ритмом и графическими средствами идею автора, заданный образ.
4. Контраст массы буквы. Изменение контрастности букв, основных и

соединительных штрихов.

5. Буква-образ. Создание шрифтового образа, заключённого в букву.
6. Подобрать композицию заданного стиля выполнить копию работы;
7. Проанализировать, выполнив серию работ: линейно-пятновое состояние композиции; пространственные и пропорциональные количественные отношения работы; тоновое и цветовое решение работы; статические и динамические формы проявления образа.

Таблица 5

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 конечного результата: способность к самостоятельной творческой концептуальной деятельности, аналитическое и творческое мышление, умение правильно организовывать время при работе над композицией	20

Таблица 6

Критерии оценивания творческой работы обучающихся:

Оценка	Критерии оценки
«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-педагогическое обеспечение

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

Таблица 7

Ф.И.О. преподавателя	Наименование образовательной организации, которую окончил, направление (специальность) и квалификации по диплому	Основное место работы, должность, ученая степень, ученое (почетное) звание.	Стаж работы в области профессиональной деятельности	Стаж научно-педагогической работы		Наименование читаемой дисциплины
				Всего	В том числе по читаемой дисциплине	
Самко Елизавета Витальевна	Строительный колледж № 30 г. Москва Квалификация «Дизайнер» по специальности Дизайн по отраслям Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г. Москва Квалификация «Бакалавр» По направлению подготовки «Дизайн»	преподаватель кафедры Дизайна РАНХиГС	5	2	2	Объемно-пространственная 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. Для реализации программы используется операционная система Microsoft, Программное обеспечение Microsoft Word 2007 (право пользования обусловлено наличием соответствующей лицензии), Интернет-соединение, микрофон, динамики, веб-камера, аудиокolonки и (или) наушники, обеспечивающие взаимодействие преподавателя и обучающихся посредством удаленного доступа к дистанционным занятиям на платформе «ZOOM» на сайте <https://zoom.us/>

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

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>