

Министерство культуры Республики Татарстан
ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ОП.01 Основы дизайна и композиции

**программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии**

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

Базовая подготовка профессионального образования

Казань 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4-5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6-9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Основы дизайна и композиции

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки **квалифицированных рабочих и служащих 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ**, входит в укрупненную группу 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит общепрофессиональный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

уметь

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна;
- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна;
- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования;
- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды;
- выдерживать соотношение размеров;
- соблюдать закономерности соподчинения элементов;
- переводить изображения из одного масштаба в другой;

применять основные принципы композиционно-художественного формообразования.

Знать

основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды;

- принципы и законы композиции;
- элементы линейной перспективы;
- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс;
- специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов;
- принципы создания симметричных и асимметричных композиций;
- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания;
- ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними;
- свойства теплых и холодных тонов;
- особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне;
- световой каркас, блики, тени, светотеневые градации.
 - *художественные средства построения композиции;*
 - *средства гармонизации художественной формы;*

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

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 1.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ.

ПК 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из различных материалов.

ПК 1.3. Составлять колера.

ПК 1.4. Оформлять фоны.

ПК 2.1. Изготавливать простые шаблоны.

ПК 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов.

ПК 2.3. Выполнять художественные надписи.

ПК 3.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под руководством художника.

ПК 3.2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных материалов.

ПК 3.3. Создавать объемно-пространственные композиции.

ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования.

ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе фотографические.

ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах.

ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;

самостоятельной работы обучающегося 41 часов.

Практическая подготовка -30 часов

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	123
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	82
Практическая подготовка	30
в том числе:	
практические занятия	36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	41
<i>Реферат;</i>	<i>6</i>
<i>Проработка конспектов учебных занятий;</i>	<i>13</i>
<i>Работа с таблицами по цветоведению, цветовым кругом;</i>	<i>4</i>
<i>Регулярный просмотр Интернет-ресурсов по темам;</i>	<i>8</i>
<i>Проработка набросков и эскизов на каждую заданную тему</i>	<i>6</i>
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ

Наименование разделов и тем 1	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 2	Объем часов 3	Уровень освоения 4
Введение	Содержание учебного материала Введение в предмет. Цели, задачи предмета. Основные понятия «дизайна» и «композиции». Возникновение дизайна. Связь дизайна с ДПИ	2 2	1
Раздел 1. Основы композиции			
Тема 1.2. Основы композиции	Содержание учебного материала Основы композиции, композиция в дизайне. Цель и задачи художественного дизайна. Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная композиция и их особенности. Самостоятельная работа обучающихся 1 Проработка конспектов (лекции)	2 2 2	1 3
Тема 1.3 Формальная композиция	Содержание учебного материала Формальная композиция: законы, правила и приемы композиции Доминанта, симметрия, ассиметрия, динамика, статика, ритм, контраст, акцент, нюанс, аналог, средства композиции. Практические занятия 1. Построение динамических и статических композиций; практическая подготовка 2. Создание композиции с ярко выраженной доминантой (по цвету, форме, фактуре) практическая подготовка 3. Создание симметричной и ассиметричной композиции Практические занятия практическая подготовка Самостоятельная работа обучающихся 2 Проработка набросков и эскизов на заданную тему Реферат: «Нюанс – как средство выразительности в искусстве и дизайне» «Цветовая доминанта и особенности ее использования в искусстве и дизайне»	4 2 2 6 2 2 2 6	1 2 3 3
Тема 1.4. Основы цветоведения	Содержание учебного материала Понятия: хроматические и ахроматические цвета. Концепция цвета. Воздействие цвета на организм человека. Концепция цвета. Воздействие цвета на организм человека. Практические работы 4. Работа по составлению цветов, цветовой спектр практическая подготовка 5. Работа над созданием цветовой композиции практическая подготовка 6. Работа над созданием цветовой (ассоциативной) композиции практическая подготовка Самостоятельная работа обучающихся 3 Работа с таблицами по цветоведению, цветовым кругом	6 2 2 2 6 2 2 2 2 6	1 1 2 3
Тема 1.4. Орнамент, принципы построения	Содержание учебного материала Орнамент, типы и виды. Основные принципы построения орнаментальных композиций. Стилизация животных и растительных образов. Практические занятия 7. Построение орнаментальных композиций с использованием 7 схем построения орнамента (один мотив) практическая подготовка 8. Создание орнаментальной композиции в круге и квадрате практическая подготовка 9. Создание орнаментальной композиции в квадрате, используя схему построения сетчатого орнамента практическая подготовка Самостоятельная работа обучающихся Проработка набросков и эскизов на заданную тему Регулярный просмотр интернет – ресурсов к теме, подбор материалов	4 2 2 6 2 2 2 8	1 1 2 3 3 2
Тема 1.5. Шрифты	Содержание учебного материала 1) Шрифт и шрифтовые композиции. История шрифтов.	4 2	1

	2) Виды шрифтов. Создание шрифтовых композиций.	2	1
	Практические занятия	4	
	10.Составление шрифтовой композиции практическая подготовка	2	2
	11.Составление шрифтовой композиции практическая подготовка	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся Проработка набросков и эскизов на заданную тему;	6	3
Раздел 2. Основы дизайна			
Тема 2.1 Стили дизайна	Содержание учебного материала	2	
	Стили дизайна. Определение стилистики в интерьере	2	1
Тема 2.2. Рекламный дизайн	Содержание учебного материала	2	
	Особенности рекламного дизайна, разработка логотипов и фирменных брендов	2	1
	Практические занятия	10	
	12.Изучение программного редактора CorelDraw практическая подготовка	2	2
	13.Изучение программного редактора CorelDraw практическая подготовка	2	2
	14.Разработка логотипа (фирменного стиля) практическая подготовка	2	2
	15.Разработка логотипа (фирменного стиля) практическая подготовка	2	2
	16.Разработка логотипа (фирменного стиля)	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся Регулярный просмотр интернет – ресурсов к теме, подбор материалов	6	3
Тема 2.3. Виды дизайна	Содержание учебного материала	2	
	3) Классификация видов дизайна	2	1
	Самостоятельная работа Реферат: « Предпосылки возникновения промышленного дизайна» «Особенности японского дизайна»	7	3
Тема 2.4. История дизайна	Содержание учебного материала	2	
	Основоположники дизайна	2	1
Тема 2.5. Дизайн, как проектная деятельность	Содержание учебного материала	6	
	Эволюция проектирования в истории предметной культуры. Методика проектирования вещи.	2	1
	Конструктивные и технологические приемы проектного дизайна.	2	1
	Типы проектирования в дизайне (макетирование, моделирование)	2	1
Тема 2.6. Теория дизайна	Содержание учебного материала	10	
	Теоретические концепции западного дизайна. Герберт Рид – основоположник дизайна.	2	1
	Джон Глоаг и его вклад в теорию дизайна. Дизайн после второй мировой войны: Англия, Германия, Италия	2	1
	ВХУТЕМАС – первая школа дизайна в СССР в 20 – х гг.	2	1
	Бархаус – первая немецкая высшая школа дизайна. Влияние на теорию дизайна.	2	1
	Дизайн предметной среды	2	1
	Практические занятия	4	
	17.Предметный дизайн	2	2
	18.Предметный дизайн	2	3
Для характеристики усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)		123	
Всего:			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета композиции и дизайна

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебной мебели;
- рабочего места преподавателя;
- стенды по цветоведению, стилизации;
- комплект видеопрезентаций к урокам;

Технические средства обучения (для лекций):

мультимедийная аудитория, ПК, программы CorelDraw, Photoshop

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- 1) Н.М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова История дизайна: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, 2016 г.
- 2) Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники/ Рунге В.Ф.:Учеб. пособие, 2013 г.

Дополнительные источники:

- 1) Основы пластической культуры архитектора - дизайнера: учебное пособие для студентов дизайнерских и архитектурных специальностей / А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова; МАРХИ (Государственная академия). - М.: Архитектура-с, 2007.

- 2) Информативные дизайнерские сайты:

www.designforum.fi
www.designmuseum.fi
www.kunstindustrimuseet.dk
www.svenskform.se
www.design-center.co.jp
www.designmuseum.org
www.cooperhewitt.org
www.design-center.de
www.yankodesign.com

- 3) образование:

www.aabookshop.org
www.aalto.fi
www.arts.ac.uk
www.abk-stuttgart.de
www.usaaa.ru
www.ucheba.ru
www.school.imadesign.ru
www.stroganovka.ru
www.rca.ac.uk
27thpolygon.blogspot.com

- 4) сайты о дизайне и архитектуре:

commons.wikimedia.org
www.a3d.ru
www.designet.ru
www.omami.ru
www.deforum.ru
www.internirussia.ru
www.novate.ru
www.designcollector.ru
www.adceurope.org
www.adcrussia.ru
www.rudesign.ru
www.addesign.ru
www.artlebedev.ru
www.manworksdesign.com
www.artgraphics.ru
www.designsdm.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	ОК и ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения