

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.01 Основы дизайна и композиции

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

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

Базовая подготовка профессионального образования

Рабочая программа разработана Федерального Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования (далее СПО) 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 668)

- ОПОП (основной профессиональной образовательной программой по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ).

- рабочей программы воспитания 2023 г

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

И. Ишмуртаев
Протокол № 1 от 31.08 2023 г.

Согласовано с работодателем

Разработчик: преподаватель ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов» Юсупова Р.З.

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.

Личностные результаты

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 6Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

ЛР 13. Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей

ЛР 16. Активно интересующийся культурой и ценностями страны

ЛР 18. Проявляющий участие в создании эстетической предметно- пространственной среды

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>	6
<i>Проработка конспектов учебных занятий;</i>	13
<i>Работа с таблицами по цветоведению, цветовым кругом;</i>	4
<i>Регулярный просмотр Интернет-ресурсов по темам;</i>	8
<i>Проработка набросков и эскизов на каждую заданную тему</i>	6
<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	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Содержание учебного материала	2	
	Введение в предмет. Цели, задачи предмета. Основные понятия «дизайна» и «композиции». Возникновение дизайна. Связь дизайна с ДПИ	2	1
Раздел 1. Основы композиции			
Тема 1.2. Основы композиции	Содержание учебного материала	2	
	Основы композиции, композиция в дизайне. Цель и задачи художественного дизайна. Виды композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная композиция и их особенности.	2	1
	Самостоятельная работа обучающихся 1 Проработка конспектов (лекции)	2	3
Тема 1.3 Формальная композиция	Содержание учебного материала	4	
	Формальная композиция: законы, правила и приемы композиции	2	1
	Доминанта, симметрия, ассиметрия, динамика, статика, ритм, контраст, акцент, нюанс, аналог, средства композиции.	2	2
	Практические занятия	6	
	1. Построение динамических и статических композиций; практическая подготовка	2	2
	2. Создание композиции с ярко выраженной доминантой (по цвету, форме, фактуре) практическая подготовка	2	3
	3. Создание симметричной и ассиметричной композиции Практические занятия практическая подготовка	2	3
	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»	6	3
Тема 1.4. Основы цветоведения	Содержание учебного материала	6	
	Понятия: хроматические и ахроматические цвета.	2	1
	Концепция цвета. Воздействие цвета на организм человека.	2	1
	Концепция цвета. Воздействие цвета на организм человека.	2	2
	Практические работы	6	
	4. Работа по составлению цветов, цветовой спектр практическая подготовка	2	2
	5. Работа над созданием цветовой композиции практическая подготовка	2	2
	6. Работа над созданием цветовой (ассоциативной) композиции практическая подготовка	2	3
Самостоятельная работа обучающихся 3 Работа с таблицами по цветоведению, цветовым кругом	6	3	
Тема 1.4. Орнамент, принципы построения	Содержание учебного материала	4	
	Орнамент, типы и виды. Основные принципы построения орнаментальных композиций.	2	1
	Стилизация животных и растительных образов.	2	1
	Практические занятия	6	
	7. Построение орнаментальных композиций с использованием 7 схем построения орнамента (один мотив) практическая подготовка	2	2
	8. Создание орнаментальной композиции в круге и квадрате практическая подготовка	2	3
	9. Создание орнаментальной композиции в квадрате, используя схему построения сетчатого орнамента практическая подготовка	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся 3 Проработка набросков и эскизов на заданную тему Регулярный просмотр интернет – ресурсов к теме, подбор материалов	8	2
Тема 1.5. Шрифты	Содержание учебного материала	4	
	1) Шрифт и шрифтовые композиции. История шрифтов.	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 4 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 5 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	ЛР	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Умения</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 	<p>ОК1-7 ПК 1.1-1.4 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3</p>	<p>ЛР 4.5,13,16,18</p>	<p>Оценка практических занятий 1-18 Оценка самостоятельной работы 1-5</p>
<p>Знания</p> <ul style="list-style-type: none"> -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; 	<p>ОК1-7 ПК 1.1-1.4 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3</p>	<p>ЛР 4.5,13,16,18</p>	<p>Оценка практических занятий 1-18 Оценка самостоятельной работы 1-5</p>