

РОСЖЕЛДОР

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский государственный университет путей сообщения"
(ФГБОУ ВО РГУПС)**

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор М.А. Кравченко

Кафедра "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА)**

МДК.01.01 "Основы дизайна и композиции"

по Учебному плану

Специальности среднего профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация специалиста среднего звена «Дизайнер»

Ростов-на-Дону
2024 г.

Автор-составитель Соина Наталья Сергеевна разработала настоящую Рабочую программу дисциплины МДК 01.01 «Основы дизайна и композиции» как составную часть Образовательной программы, обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.05.2022 № 308.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика".

Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Основы дизайна и композиции".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 27.12.2024 № 4.

Целью дисциплины "Основы дизайна и композиции» является расширение и углубление подготовки в составе Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для формирования у выпускника компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Виды деятельности

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код и содержание компетенции	Умения	Знания
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Уметь разрабатывать концепцию проекта; находить художественные специфические средства, новые решения для каждой художественной задачи; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приёмами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; создавать целостную композицию.	Знать теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне; закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия; преобразующие методы формообразования (стилизация и трансформация форм).

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов	Уметь: выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; - создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;	Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; - законы формообразования; - систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
--	--	--

Место дисциплины МДК.01.01 "Основы дизайна и композиции" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к профессиональному модулю ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. Дисциплина реализуется в 5 семестре.

Объем дисциплины в академических часах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	144
в том числе:	
Лекции (теоретическое обучение)	32
Практические занятия	64
Самостоятельная работа	42
Аттестация (в форме экзамена)	6

Вид обучения: 3 года 10 месяцев очное

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

№	Раздел дисциплины	Изучаемые компетенции
1	Принципы и законы композиции	ОК 01, ПК 1.2
2	Средства композиции	ОК 01, ПК 1.2
3	Типы композиции	ОК 01, ПК 1.2
4	Цвет в композиции	ОК 01, ПК 1.2
5	Стилизация в дизайне	ОК 01, ПК 1.2

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы
Лекционные занятия

Семестр № 5

Наименование лекционных занятий	Трудоёмкость аудиторной работы, часы
<i>Раздел № 1</i>	
Тема 1. Определение композиции. Базовое понятие о композиции, как об организующей структуре, изобразительной системы для выражения идеи. Законы композиции. Виды композиционных построений: фронтальная композиция, объёмная композиция, глубинно - пространственная.	4
Тема 2. Организация композиции. Единство и соподчинение. Закон нюанса, контраста, тождества. Равновесие - баланс изобразительных средств. Симметрия, виды симметрий. Геометрический и оптический центры композиции. Понятие асимметрия. Статичная и динамичная композиция.	4
<i>Раздел № 2</i>	
Тема 3. Выразительные средства композиции. Точка, линия, пятно – элементы организации композиции. Специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактура и текстура материалов.	4
Тема 4. Пропорции. 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.	4
<i>Раздел № 3</i>	
Тема 5. Формальная композиция. Сюжетно-изобразительная композиция (повествовательная). Декоративно-тематическая композиция. Композиция предметных форм (натюрморт).	4
<i>Раздел № 4</i>	
Тема 6. Свойства цвета - физические, психологические. Характеристика цветов. Гармония цвета в композиции. Влияние цвета на восприятие величины и массы формы. Весовые характеристики цвета. Пространственное воздействие цвета. Психологические особенности зрительного восприятия.	6
<i>Раздел № 5</i>	
Тема 7. Стилизация. Творческая стилизация. Виды стилизации: внешняя поверхностная (подражательная) стилизация, декоративная стилизация, абстрактная стилизация (беспредметная). Роль стилизации в создании художественного образа.	6

Практические занятия (семинары)

Семестр №5

Наименование (тематика) практических работ, семинаров	Трудоёмкость аудиторной работы, часы
<i>Раздел № 1</i>	

Наименование (тематика) практических работ, семинаров	Трудоемкость аудиторной работы, часы
1. Упражнение на симметрию, асимметрию. 2. Упражнение на контраст, нюанс, тождество. 3. Упражнения на организацию композиционного центра. 4. Составление ритмических композиций из простых геометрических фигур.	12
Раздел № 2	
1. Уравновешенная композиция с помощью точки, линии, пятна. 2. Модульная система. Пропорциональное увеличение модуля. 3. Композиция на основе модульной сетки (апликация из изобразительного фотоматериала, элементов типографики) 4. Комбинаторика плоскостного модульного элемента. Композиция на формате А3, гуашь, коллаж)	14
Раздел № 3	
1. Разработка симметричной плоскостной композиций - из геометрических фигур в ахроматике Формат А3 2. Разработка асимметричной плоскостной композиций: - из геометрических фигур в ахроматике Ф.А3 3. Разработка статичной плоскостной композиций: - из геометрических фигур в ахроматике Ф. А3 4. Разработка динамичной плоскостной композиций: - из геометрических фигур в ахроматике Ф. А3 5. Разработка закрытой плоскостной композиций: - из геометрических фигур в ахроматике Ф. А3 6. Разработка открытой плоскостной композиций: - из геометрических фигур в ахроматике. Ф.А3	14
Раздел № 4	
1. Выполнение упражнений на гармоничное сочетание цветов. 2. Разработка композиций с использованием гармоничных цветовых сочетаний.	10
Раздел № 5	
1. Стилизация природной формы (растительный объект) 2. Стилизация природной формы (животные, птицы, рыбы) 3. Стилизация природной формы (насекомые)	14

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Номер раздела данной дисциплины	Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения	Трудоемкость вне-аудиторной работы, часы
Семестр № 5		
1	Теоретические основы композиции. Выполнение заданий по практическим занятиям.	8
2	Основы художественного построения композиции в графике. Выполнение заданий по практическим занятиям.	8
3	Сюжетно-изобразительная композиция. Выполнение заданий по практическим занятиям.	8

Номер раздела данной дисциплины	Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения	Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
4	Гармония цвета в композиции. Влияние цвета на восприятие величины и массы формы. Выполнение заданий по практическим занятиям	8
5	Особенности организации плоскостной композиции на основе растительной и анималистической стилизации. Выполнение заданий по практическим занятиям. Подготовка к текущей аттестации	10

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция	Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
	5
ОК-1	+
ПК.1.2	+

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компетенция	Этап формирования ОП (семестр)	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК.1.2	5	Процент верных на тестировании	- правильность выполнения заданий.
ОК.01 ПК1.2	5	Выполненное практическое задание	- правильность выполнения заданий.
ОК.01 ПК1.2	5	Балльная оценка на экзамене	- полнота усвоения материала, - качество изложения материала, - правильность выполнения заданий, - аргументированность решений.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно".	Пороговый	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков.	От 40% до 59%

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "хорошо".	Базовый	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и, по существу, его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами при решении задач профессиональной деятельности.	От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично".	Высокий	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ.	От 85% до 100%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

В процессе обучения выполняются графические работы.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Семестр № 5

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

- 1) Особенности творческого мышления.
- 2) Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические основы композиции.
- 3) Основы организация композиции. Геометрический и композиционный центры, средства выделения композиционного центра, плановость в композиции.
- 4) Основные законы композиции, правила, приемы композиции.
- 5) Изобразительные средства графической композиции.
- 6) Особенности перцептивной обработки информации Психология восприятия формы.
- 7) Сенсорное восприятие фактуры, тона и объема.
- 8) Особенности метрических и ритмических композиционных систем.
- 9) Психофизиологию зрительных ощущений и восприятия.
- 10) Закономерности психологической зависимости цветовосприятия.
- 11) Субъективные аспекты зрительного восприятия.
- 12) Символические и психологические характеристики цветов.
- 13) Использование цвета в различных видах рекламы.
- 14) Связь шрифта и образа, креативные методы выражения.
- 15) Типографика, системы гармонизации и соподчинения.
- 16) Изобразительные средства формирования имиджа фирмы.
- 17) Бриф для создания корпоративного стиля.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

- 1) Определить особенности творческого мышления.
- 2) Определить основы композиции в дизайне. Что такое композиция? В чем заключается проблема визуализации информации.
- 3) Определить основы организация композиции. Геометрический и композиционный центры, средства выделения композиционного центра, плановость в композиции.
- 4) Определить основные законы композиции, правила, приемы композиции.
- 5) Определить изобразительные средства графической композиции.
- 6) Определить особенности перцептивной обработки информации Психология восприятия формы.
- 7) Определить сенсорное восприятие фактуры, тона и объема.
- 8) Определить особенности метрических и ритмических композиционных систем.
- 9) Определить психофизиологию зрительных ощущений и восприятия.
- 10) Определить закономерности психологической зависимости цветовосприятия.
- 11) Определить субъективные аспекты зрительного восприятия.
- 12) Определить символические и психологические характеристики цветов.
- 13) Определить использование цвета в различных видах рекламы.
- 14) Определить связь шрифта и образа, креативные методы выражения.
- 15) Дать определение типографике, системам гармонизации и соподчинения.
- 16) Определить изобразительные средства формирования имиджа фирмы.
- 17) Дать определение брифу для создания корпоративного стиля.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п	Библиографическое описание
1	Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2021. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС)
2	Разработка фондов оценочных средств в условиях цифровой трансформации высшего образования : учебное пособие/ М.С. Тимофеева, Г.С. Мизюков, В.Н. Семенов [и др.]; под ред. М.С. Тимофеевой; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов-на-Дону : РГУПС, 2022. - 94 с.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Результат обучения	Компетенция	Этап формирования в процессе освоения ОП (семестр)	Этапы формирования компетенции при изучении дисциплины (раздел дисциплины)	Показатель сформированности компетенции	Критерий оценивания
<p>Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и объёмно-пространственном дизайне</p> <p>Уметь: разрабатывать концепцию проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приёмами, материалами и средствами проектной графики и макетирования</p>	<p>ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности</p>	<p>5</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5</p>	<p>Балльная оценка на экзамене</p>	<p>- полнота усвоения материала, - качество изложения материала, - правильность выполнения заданий, - аргументированность решений.</p>
<p>Знать: как применять соответствующие цвета, шрифтовое оформление и композицию;</p> <p>Уметь: создавать идеи, которые соответствуют целевому рынку; создавать, анализировать и разрабатывать проект графического оформления, отражающего результаты обсуждения, включая понимание иерархии, шрифтовое оформление, эстетику и композицию;</p>	<p>ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов</p>	<p>5</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5</p>	<p>Процент верных на тестировании</p>	<p>- правильность выполнения заданий.</p>

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки	Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образовании)	Процедура оценивания
Балльная оценка – "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". Дуальная оценка – "зачтено".	Пороговый, Базовый, Высокий	В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций"	Экзамен (письменно-устный). Автоматизированное тестирование. Выполнение практического задания в аудитории.
Балльная оценка – "неудовлетворительно". Дуальная оценка – "не зачтено".	Не достигнут		

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины

№ п/п	Библиографическое описание	Ресурс
1	Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542287 (дата обращения: 10.01.2025).	ЭБС Юрайт
2	Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542333 (дата обращения: 10.01.2025).	ЭБС Юрайт
3	Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18343-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534823 (дата обращения: 10.01.2025).	ЭБС Юрайт

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п	Адрес в Интернете, наименование
1	http://rgups.ru/ . Официальный сайт РГУПС

№ п/п	Адрес в Интернете, наименование
2	http://www.iprbookshop.ru/ . Электронно-библиотечная система "IPR SMART"
3	https://urait.ru/ . Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4	http://cmko.rgups.ru/ . Центр мониторинга качества образования РГУПС
5	https://portal.rgups.ru/ . Система личных кабинетов НПП и обучающихся в ЭИОС
6	http://www.umczdt.ru/ . Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
7	https://webirbis.rgups.ru/ . Электронно-библиотечная система РГУПС

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п	Адрес в Интернете, наименование
1	http://www.glossary.ru/ . Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2	http://www.consultant.ru/ . КонсультантПлюс
3	https://presentation-creation.ru – бесплатные шаблоны схем для инфографики
4	https://abduzeedo.com – разработка логотипов
5	https://davidairey.com – сайт дизайнера Дэвида Эрея (David Airey)

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Произ-во
1	Debian, Simply Linux, Microsoft Windows. Системное программное обеспечение.	И
2	LibreOffice. Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.	И

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

- учебные аудитории для проведения учебных занятий;
- помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

- Учебная мебель;
- Мультимедийный проектор – 1 шт.
- Экран настенный – 1 шт.
- Компьютер (с необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и выходом в интернет) – 8 шт.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.

Авторы-составители:

Старший преподаватель

Кафедра " Массовые коммуникации и прикладная лингвистика " _____ Н.С. Соина