

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное
реабилитационное профессиональное образовательное учреждение—техникум
для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»**

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

на Педагогическом совете
СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»

Протокол № 1 от 29.08.2019.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ
«Профессионально-
реабилитационный центр»

С.А.Тимонов

29.08.2019.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Основы дизайна и композиции

среднее профессиональное образование
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 54.01.10. Художник росписи по дереву
на базе среднего общего образования
очная форма обучения

Санкт-Петербург
2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы дизайна и композиции разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии **54.01.10 Художник росписи по дереву**, входящей в состав укрупнённой группы профессий **54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств**.

Организация – разработчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального образования – техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».

Разработчик:

Иосифова А.В. – преподаватель высшей категории, СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».

Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии промышленного отделения.

Протокол № 1 от 28 августа 2019 г.

Председатель МК отделения по подготовке специалистов промышленных специальностей

 А.В.Иосифова

Рекомендовано Методическим советом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационного центр».

Протокол №1 от 28 августа 2019 г.

Секретарь Методического совета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

 Т.Ю.Безрукова

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4-6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7-9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10-11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12-13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 «Основы дизайна и композиции»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии **54.01.10 Художник росписи по дереву**, входящей в состав укрупнённой группы профессий **54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств**.

Рабочая программа может быть использована после соответствующей корректировки в программах:

- дополнительного профессионального образования;
- повышения квалификации и переподготовки работников по направлению **54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств**

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Основы дизайна и композиции входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.00).

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель: Развитие у обучающихся проектного и композиционно-образного мышления, понимание и освоение ими закономерностей формообразования для создания целостного, эстетически значимого, художественно-выразительного продукта творческой деятельности в области средового дизайна.

Задачи:

- Приобретение знаний основ композиционной грамоты: законов, правил, приёмов, элементов композиции; основ визуального восприятия, тектонических закономерностей формообразования объектов материальной культуры и др..
- Развитие способностей к творческой переработке наблюдаемых явлений действительности, объектов окружающей среды, рождению оригинальных проектных идей.
- Формирование умений свободно владеть средствами формально-композиционной выразительности, различными приёмами формообразования, способами колористического решения плоской и объёмной формы.
- Совершенствование навыков работы различными художественными материалами при пластическом воплощении творческих идей в грамотных, целостных и гармонических проектных работах.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся **должен 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 размеров.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся **должен знать:**

- основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды;
- принципы и законы композиции;
- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс;

- специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов и др.;
- 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.

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. 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 Выбирать материалы для художественной росписи по дереву.

ПК.1.2 Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием национальных традиций росписи по дереву.

ПК.1.3 Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных изделий с использованием сведений из истории орнамента.

ПК.2.1 Осуществлять выбор красителей для художественной росписи деревянных изделий.

ПК.2.2 Составлять цветковые растворы из готовых красителей (2-3 цвета).

ПК.2.3 Производить художественную роспись деревянных изделий с использованием различных техник и приемов художественной росписи дерева.

ПК.3.1 Планировать производство товаров и услуг.

ПК.3.2 Обеспечивать условия для производства товаров и услуг

ПК.3.3 Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать готовую продукцию.

ПК.3.4 Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта.

ПК.3.5 Вести документацию установленного образца.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – **78 часов**,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – **52 часа**,

самостоятельной работы обучающегося – **26 часов**.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Основы дизайна и композиции

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Виды учебной работы	Количество часов
	10 месяцев
Максимальная учебная нагрузка (всего)	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	52
В том числе:	
теоретические занятия	20
практические занятия	32
самостоятельная работа обучающегося:	26
Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет по ОП.01., ОП.04.	

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины ОП.04. «Основы дизайна и композиции»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практического занятия	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
10 месяцев: 52 (20Т+32П) +26(СР)			
1 СЕМЕСТР: 34(14Т+20П) + 17СР			
Тема 1 Введение	Содержание: Цели и задачи предмета. Дизайн как особая форма проектной деятельности (основные понятия и определения). Место дизайна в системе пластических искусств. Понятие композиции, виды и основные законы. Роль композиции в понимании и создании художественного образа в различных видах искусства. Значение предмета для овладения профессии «Художник росписи по дереву». Инструктаж по охране труда.	2 (2Т) 2	2
Тема 2. Правила композиционного пространства	Содержание: Декоративная композиция: понятие, характеристики, свойства, основные декоративные формы. Правила организации пространства в декоративной композиции.	6 (4Т+2П) 2	2
	Понятие орнамента. Основные виды, типы и принципы построения орнаментальных декоративных композиций.	2	
	Практическое занятие №1 Построение декоративной (орнаментальной) композиции с передачей движения (динамика) и покоя (статика); ахроматическая цветовая палитра.	2	
	Самостоятельная работа 1: Построение декоративной (орнаментальной) композиции с учётом правила «Золотого сечения».	4	
	Содержание: Основные средства художественной выразительности в декоративной композиции	14 (4Т+10П) 4	2
Тема 3. Средства художественной выразительности в декоративной композиции	Практическое занятие №2 Построение декоративной (орнаментальной) графической композиции с использованием фактуры и текстуры, общего единства.	2	
	Практическое занятие №3 Построение декоративной (орнаментальной) композиции с выделением композиционного центра – доминанты, общего единства. Взаимодействие ахроматических цветов с красным цветом.	2	
	Практическое занятие №4 Построение декоративной (орнаментальной) ахроматической композиции с введением оверлеппинга, общего единства.	2	

	Практическое занятие №5 Построение декоративной (орнаментальной) композиции с передачей контраста и нюанса, общего единства.	2	
	Практическое занятие №6 Композиция, пространство и перспектива.	2	
	Самостоятельная работа 2: Построение различных видов декоративных (орнаментальных) композиций с использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части.	4	
Тема 4. Приёмы декоративной композиции	Содержание:	6 (2Т+4П)	2
	Основные приёмы декоративной композиции.	2	
	Практическое занятие №7 Построение декоративной (орнаментальной) композиции с передачей ритма, общего единства.	2	
	Практическое занятие №8 Построение декоративной (орнаментальной) композиции с передачей симметрии и асимметрии, общего единства.	2	
	Самостоятельная работа 3: Изучение образцов симметричных и асимметричных орнаментальных композиций в стиле народных росписей. Написание реферата на тему "Типы симметрии в орнаментальных композициях"	4	
Тема 5. Цвет в декоративной композиции	Содержание:	6 (2Т+4П)	2
	Цвет как важнейший компонент декоративного образа в композиции. Понятие колорита в декоративной композиции.	2	
	Практическое занятие №9 Построение «теплой» декоративной (орнаментальной) композиции с применением её основных правил, приёмов и средств.	2	
	Практическое занятие №10 Построение «холодной» декоративной (орнаментальной) композиции с применением её основных правил, приёмов и средств.	2	
	Самостоятельная работа 4: Построение различных видов декоративных (орнаментальных) композиций с учётом основных приёмов, правил и средств.	5	
2 СЕМЕСТР: 18 (6Т+12П) + 9СР			
Тема 6. Копирование	Содержание:	4 (2Т+2П)	2
	Создание художественного образа на примерах шедевров Мировой художественной культуры.	2	
	Практическое занятие №11 Копирование реалистических форм (птица).	2	
	Самостоятельная работа 5: Копирование работ старых мастеров.	3	
Тема 7. Основные приемы	Содержание:	5 (2Т+3П)	
	Основные приемы художественного проектирования. Объемно-пространственная	2	

художественного проектирования	композиция как модель проектирования. Роль макетирования в изучении объемно-пространственных форм. Материалы и техники макетирования.		
	Практическое занятие №12 Разработка объемно-пространственной композиции (рабочее макетирование) с использованием приемов художественного проектирования.	3	
	Самостоятельная работа 6: Выполнение объемного макета поздравительной открытки.	3	
Тема 8. Стилизация в народном искусстве	Содержание:	4 (2Т+2П)	2
	Понятие стилизации и стиля. Приемы стилизации в народном искусстве. Стилизация в орнаменте.	2	
	Практическое занятие №13 Выполнение стилизации цветка.	2	
	Самостоятельная работа 7: Выполнение стилизации человека (статика и динамика).	3	
Тема 9. Зачётная работа	Содержание:	5 (5П)	
	Практическое занятие №14: Композиционное построение (графика).	2	
	Практическое занятие №15: Композиционное построение (живопись).	2	
	Комплексный дифференцированный зачет по ОП.01., ОП.04.	1	
ИТОГО:		52 (20Т+32П) +26(СР)	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Лаборатория дизайна и композиции».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- раздаточный материал;
- материалы и приспособления для выполнения заданий.

Технические средства обучения:

- Мультимедийный комплекс.

3.2. Ресурсное обеспечение дисциплины.

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

3.2.1. Технические средства обучения и контроля.

3.2.1.1. Мультимедийная лекционная аудитория.

3.2.1.2. Аудитория для лабораторных занятий, оборудованная соответствующим оборудованием для демонстрации презентаций и индивидуальной работой с использованием средств ТСО.

Ауд.316 Специализированная мультимедийная аудитория.

Оборудование: ПК на базе процессора AMD Athlon II X3 440 – 1 шт.; мультимедийный проектор EIKI LC-XB 24– 1 шт.; интерактивная доска SMART -1 шт.; плазменная панель 42” Samsung – 1 шт.– экран настенный рулонный Spectra 180x180 (1 шт.); персональный компьютер для обучающегося Wacom Intuos4 L size, РТК-840-RU (19 шт.).

3.3. Использование тестовых заданий для текущего контроля знаний обучающихся.

3.4. Вычислительная техника.

3.5. При изучении теоретического курса – работа обучающихся с презентационными материалами, содержащими учебный материал по отдельным вопросам курса.

3.6. При проведении практических (лабораторных) занятий – работа с тестирующими программами системы «Прометей» в целях проверки усвоения обучающимися знаний.

3.3. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основная литература:

1. Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие, 2017 г. выпуска, издательство ВЛАДОС.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. –М.: Издательство В.Шевчук, 2014. – 368 с.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. Учебник. . –М.: Издательство В.Шевчук, 2014. – 144 с.

Дополнительная литература:

1. Дагдидян К. Декоративная композиция, 2013.
2. Кошаев В. Б., Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов, издательство ВЛАДОС, 2014.

3. Косогорова Л.В., Неретина Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов высшего профессионального образования Москва: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с.
4. Соколова М.С., Орнамент в изделиях декоративно-прикладного искусства Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017 г.,
5. В.И.Жабинский, А.В.Винтова. Рисунок, учебное пособие, М. Инфра-М, 2016 Г. рекомендовано для СПО.
6. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.
7. Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву: учебное пособие для учащихся начального профессионального образования - М. Изд. центр «Академия», 2008.–192 с.
8. Шорохов Е.В. Композиция. Учебник для ВУЗов. М.: Просвещение, 1998.-207 с.
9. Полежаев Ю.О. Художник росписи по дереву: учебное пособие для учащихся начального профессионального образования - М. Изд. центр «Академия», 2008.–192 с.
10. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2002.- 304 с.
11. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Учебник для учащихся начального профессионального образования - М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 208 с.
12. Величко Н.К. Русская роспись. Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия.-М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 224 с.
13. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. Учебное пособие для Вузов, обучающихся «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006.- 120 с.
14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. –М. Владос, 2012. – 144 с.: ил.

Интернет ресурсы:

- <http://www.kodges.ru/41517-osnovy-risunka.html>
- <http://www.kodges.ru/40414-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka.html>
- <http://www.kodges.ru/89805-postroenie-i-perspektiva-risunka.html>
- <http://www.kodges.ru/25853-osnovy-risunka.html>
- <http://www.kodges.ru/67318-uchebnyj-risunok.html>
- <http://www.kodges.ru/76650-osnovy-risunka.html>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также самоанализа выполненных работ.

Результаты обучения (освоенные умения и знания)	Формы и методы контроля и оценка результатов обучения
Умения:	
Создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна.	Практические занятия №:1 – 13, 14,15 Самостоятельная работа №1-7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна.	Практические занятия №:1-13 Самостоятельная работа №1-7, Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна.	Практические занятия №:1-11, 13. Самостоятельная работа №7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования.	Практические занятия №:1-11, 13, 15 Самостоятельная работа №1. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды.	Практические занятия №:7 Самостоятельная работа №7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Выдерживать соотношение размеров.	Практические занятия №:1-13, 14,15 Самостоятельная работа №1 - 7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Соблюдать закономерности соподчинения размеров.	Практические занятия №: 1-13, 14,15 Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Знания:	
Основные приемы художественного проектирования.	Практические занятия №:12. Самостоятельная работа №1-7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Принципы, правила и законы композиции	Практические занятия №:1-13, 14,15 Самостоятельная работа №1, 2 Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст, нюанс.	Практические занятия №:3-5, 14,15 Самостоятельная работа №1, 2 Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.
Специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, фактура и текстура материалов и др.	Практические занятия №:2- 8, 14,15 Самостоятельная работа №6, 7. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.

<p>Принципы создания симметричных и асимметричных композиций, основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания</p>	<p>Практические занятия №: 9, 14,15 Самостоятельная работа №2, 4. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.</p>
<p>Ряды хроматических и ахроматических тонов и переходов между ними. Свойства теплых и холодных тонов.</p>	<p>Практические занятия №: 10,11,14,15 Самостоятельная работа №2, 4, 5 Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.</p>
<p>Особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: каркас, блики, тени, светотеневые градации.</p>	<p>Практические занятия №: 1-15 Самостоятельная работа №4. Наблюдение и экспертная оценка по результатам выполнения практического занятия. Самоанализ.</p>

