Министерство образования Самарской области

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ"

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Директора
от 04.08.2025г. № 028/4/с

Воробьев К.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы дизайна и композиции

Профессия 54.01.20
Графический дизайнер

Квалификация: графический дизайнер
Очная форма обучения
На базе основного общего образования
Срок получения образования: 2 года 10 месяцев

Тольятти, 2025г.

1. Общая характеристика рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» входит в основную образовательную программу среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». Разработчик — ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ.

Цель освоения: сформировать систему знаний и способов деятельности, указанную в результатах обучения, и применять её при решении учебных и профессионально ориентированных задач.

Место в образовательной программе: общепрофессиональный цикл; подготовка к освоению профессиональных модулей.

1.1. Планируемые результаты

Планируемый результат	Содержание и проверяемое действие
Умение выполнить три композиции с разным положением зрительного центра.	Знания: Точка; линия; пятно; формат; масштаб; расположение; визуальное поле. Действие: Выполнить три композиции с разным положением зрительного центра.
Умение построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов.	Знания: Симметрия; асимметрия; динамика; статика; повтор; модуль. Действие: Построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов.
Умение создать две версии композиции с разной силой контраста.	Знания: Размер; форма; цвет; фактура; акценты; подчинение элементов. Действие: Создать две версии композиции с разной силой контраста.
Умение подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости.	Знания: Цветовой круг; светлота; насыщенность; гармония; цветовой акцент; читаемость. Действие: Подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости.
Умение разработать макет листовки на модульной сетке.	Знания: Иерархия; модульная сетка; интерлиньяж; выравнивание; сочетание текста и изображения. Действие: Разработать макет листовки на модульной сетке.
Умение представить три эскиза и обосновать выбранную композицию.	Знания: Эскиз; выбор решения; масштабирование; аргументация; проверка по техническому заданию. Действие: Представить три эскиза и обосновать выбранную композицию.
Умение построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор.	Знания: Законы формообразования; модульность; систематизация вариантов; комбинаторика формы; преобразование и отбор решений. Действие: Построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор.
Умение выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя.	Знания: Выделение существенных признаков; упрощение; геометризация; преобразование пропорций и структуры; сохранение узнаваемости. Действие: Выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя.

1.2. Общие и профессиональные компетенции

Код	Наименование компетенции
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ПК 1.1	Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для разработки технического задания дизайн-продукта.
ПК 2.3	Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
ПК 2.4	Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета.

1.3. Объём и виды учебной работы

Вид учебной работы	Академические часы
Общий объём	51
Учебные занятия и практики	43
В том числе теоретические занятия	28
Лабораторные и практические занятия	15
Самостоятельная работа	8
Промежуточная аттестация	0
Обязательная часть	51
Вариативная часть	0

Семестр	Всего	Занятия и практики	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация	Форма контроля
3	51	43	8	0	Дифференцированный зачёт

2. Структура и содержание

Тема	Теория	Лабораторные и практические работы	Самостоятельная работа	Всего
Средства композиции	4	2	1	7
Равновесие и ритм	4	2	1	7
Контраст и нюанс	4	2	1	7
Цветовая организация	4	2	1	7
Шрифт и сетка	3	2	1	6
Проектная композиция	3	2	1	6
Формообразование и комбинаторика	3	2	1	6
Стилизация и трансформация	3	1	1	5
Итого	28	15	8	51

Тема 1. Средства композиции

Учебные занятия: теоретическое обучение — 4 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Точка; линия; пятно; формат; масштаб; расположение; визуальное поле.

Точка и линия задают направление и взаимодействие элементов; пятно формирует массу и силуэт.

Формат ограничивает поле, а масштаб меняет значимость объектов.

Различаются геометрический центр и зрительный акцент.

Практическая работа ПР-1

Выполнить три композиции с разным положением зрительного центра.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение выполнить три композиции с разным положением зрительного центра. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Почему геометрически центральный объект не всегда является главным? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-1, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 2. Равновесие и ритм

Учебные занятия: теоретическое обучение — 4 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Симметрия; асимметрия; динамика; статика; повтор; модуль.

Симметрия и асимметрия рассматриваются как способы организации равновесия.

Ритм создаётся повтором и изменением интервалов; модуль обеспечивает единство ряда.

Статика и динамика устанавливаются по направлению сил и характеру движения взгляда.

Практическая работа ПР-2

Построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Может ли асимметричная композиция быть уравновешенной? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-2, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 3. Контраст и нюанс

Учебные занятия: теоретическое обучение — 4 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Размер; форма; цвет; фактура; акценты; подчинение элементов.

Контраст выделяет существенное различие; нюанс связывает близкие характеристики.

Акцент подчиняет второстепенные элементы главному сообщению.

Избыточное количество одинаково сильных контрастов разрушает иерархию.

Практическая работа ПР-3

Создать две версии композиции с разной силой контраста.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение создать две версии композиции с разной силой контраста. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Почему увеличение контраста всех элементов может ухудшить макет? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-3, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 4. Цветовая организация

Учебные занятия: теоретическое обучение — 4 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Цветовой круг; светлота; насыщенность; гармония; цветовой акцент; читаемость.

Цвет различается по тону, светлоте и насыщенности; цветовой круг используется для построения отношений.

Цвет печатного носителя и экрана оценивается в условиях просмотра.

Читаемость проверяется отдельно от эстетического предпочтения.

Практическая работа ПР-4

Подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Как проверить иерархию без опоры только на цвет? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-4, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 5. Шрифт и сетка

Учебные занятия: теоретическое обучение — 3 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Иерархия; модульная сетка; интерлиньяж; выравнивание; сочетание текста и изображения.

Модульная сетка организует колонки, поля и интервалы.

Текстовые уровни различаются кеглем, начертанием и отступами.

Интерлиньяж и длина строки согласуются с форматом и назначением текста; изображение включается в общую систему.

Практическая работа ПР-5

Разработать макет листовки на модульной сетке.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение разработать макет листовки на модульной сетке. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Почему одинаковые поля не заменяют полноценную сетку? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-5, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 6. Проектная композиция

Учебные занятия: теоретическое обучение — 3 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Эскиз; выбор решения; масштабирование; аргументация; проверка по техническому заданию.

Эскиз фиксирует концепцию до детализации.

Варианты сравниваются по цели, адресату и ограничениям носителя.

После изменения масштаба проверяются читаемость, пропорции и сохранение визуальной иерархии.

Практическая работа ПР-6

Представить три эскиза и обосновать выбранную композицию.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение представить три эскиза и обосновать выбранную композицию. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Что следует проверить после уменьшения плаката до цифровой карточки? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-6, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 7. Формообразование и комбинаторика

Учебные занятия: теоретическое обучение — 3 ч.; лабораторные и практические работы — 2 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Законы формообразования; модульность; систематизация вариантов; комбинаторика формы; преобразование и отбор решений.

Комбинаторика создаёт систему вариантов изменением заданных признаков и их сочетаний.

Модуль допускает поворот, отражение, перенос и изменение масштаба.

Отбор выполняется по заранее установленным признакам, а не по числу полученных эскизов.

Практическая работа ПР-7

Построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Как морфологическая таблица помогает получить разные композиционные решения? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-7, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Тема 8. Стилизация и трансформация

Учебные занятия: теоретическое обучение — 3 ч.; лабораторные и практические работы — 1 ч.; самостоятельная работа — 1 ч.

Содержание учебного материала

Выделение существенных признаков; упрощение; геометризация; преобразование пропорций и структуры; сохранение узнаваемости.

Стилизация сохраняет существенные признаки объекта при упрощении формы.

Геометризация, изменение пропорций и выделение силуэта проверяются на узнаваемость.

Трансформация должна оставаться управляемой и согласованной с назначением знака.

Практическая работа ПР-8

Выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя.

1. Установить цель, аудиторию, носитель и технические ограничения; подготовить исходные материалы и рабочий файл.

2. Выполнить поиск вариантов и предусмотренную операцию; сохранить ход решения, версии и необходимые параметры.

3. Проверить результат по заданию в целевом размере и формате, исправить замечания и подготовить материалы к передаче.

Предъявляемый результат: Умение выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя. Подтверждение: выполненная работа, объяснение выбранного способа и проверка результата по условиям задания.

Самостоятельная работа

Подготовить аргументированный ответ на вопрос: Как проверить, что стилизация не утратила смысл объекта? Использовать материал темы; сформулировать собственный пример и указать источник использованных сведений.

Текущий контроль: тематическое задание Т-8, проверка практической работы и ответы на вопросы по теме.

Учебный практикум: исходные условия

Учебный заказчик — выставочный проект «Линии города». Все сведения условные. Место: Тольятти, Учебная площадь, 1. Время работы 12:00–18:00; контакт studio@example.org. Аудитория — студенты 16–25 лет и посетители открытой выставки. Программа: выставка плакатов, открытый разбор проектов, мастерская городской навигации. Основное сообщение: «Город читается через линии, цвет и знаки». Требуются понятность информации, доступная навигация, оригинальное решение и правомерное использование ресурсов. Печатные носители: плакат А3 297×420 мм и буклет А5 148×210 мм, 8 страниц. Цифровой носитель: 1080×1350 пикселей. Вылеты печатных файлов 3 мм с каждой стороны, безопасное поле 5 мм. Растровые изображения — не менее 300 ppi в фактическом масштабе печати; для экранного файла размеры задаются в пикселях. Необходимые тексты и учебные числовые данные приведены в этом документе. Иллюстрации выполняются обучающимся либо берутся из включённого в документ векторного рисунка. Выбор шрифтов фиксируется с указанием лицензии.

График разработки: день 1 — анализ и техническое задание, день 2 — эскизы, день 3 — макет, день 4 — контроль, день 5 — согласование и передача. Команда из трёх ролей:

аналитик, дизайнер, верстальщик. Заказчик в учебной ситуации представлен преподавателем; он отвечает только в пределах указанного брифа и фиксирует согласованные изменения. Исходники должны оставаться редактируемыми; печатный PDF и экранный PNG проверяются перед сдачей.

3. Условия реализации

Компьютерные рабочие места, средства показа, растровый и векторный редакторы, программа вёрстки, средство прототипирования, измерительные принадлежности и оборудование контрольного вывода. Допустимы правомерно используемые Inkscape, GIMP, Scribus и равнозначные средства с требуемым экспортом. Наличие конкретных ресурсов обеспечивается до начала соответствующей работы.

3.1. Организация практической и самостоятельной работы

Практические работы выполняются по указанным условиям с фиксацией исходных данных, способа, результата и проверки. Для творческих работ фиксируются варианты и основания выбора; для исследовательских — переменные, наблюдения и ограничения вывода. Обратная связь даётся по конкретному проверяемому результату.

Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья применяются доступные способы предъявления материала и выполнения работы с учётом индивидуальных рекомендаций. Содержание проверяемого результата сохраняется; ограничения здоровья не подменяются оценкой успеваемости.

Учебная литература и методические материалы

1. Ёлочкин М. Е., Тренин Г. А., Костина А. В., Михеева М. А., Егоров С. В. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в искусстве. Москва: Академия, 2023. 160 с.

ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ. Практические задания, исходные данные и контрольные материалы по компоненту ОП.04. Фонд оценочных средств, включая приложения в составе документа.

Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования. Москва: Юрайт, 2021.

Лаврентьев А. Н. и др. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика / под редакцией А. Н. Лаврентьева. Москва: Юрайт, 2023. ISBN 978-5-534-11512-3. https://urait.ru/bcode/518452.

Самарин Ю. Н. Полиграфическое производство: учебник для среднего профессионального образования. Москва: Юрайт, 2025. ISBN 978-5-534-12601-3. https://urait.ru/bcode/566585.

Официальное руководство Inkscape: https://inkscape.org/learn/.

Официальное руководство GIMP: https://docs.gimp.org/.

Документация Scribus: https://docs.scribus.net/.

4. Контроль и оценка результатов освоения

Показатель	Проверяемое проявление
К1	Соответствие назначению, содержанию и требованиям технического задания
К2	Композиция, типографика, цвет и читаемость по конкретному носителю
К3	Техническая корректность макета, размеров, ресурсов и вывода
К4	Редактируемость, комплектность, проверка и обоснование решений

Результат	Оценочное средство	Подтверждение
Умение выполнить три композиции с разным положением зрительного центра.	Т-1; ПР-1	Выполнить три композиции с разным положением зрительного центра.
Умение построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов.	Т-2; ПР-2	Построить статичную и динамичную композиции из одинакового набора элементов.
Умение создать две версии композиции с разной силой контраста.	Т-3; ПР-3	Создать две версии композиции с разной силой контраста.
Умение подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости.	Т-4; ПР-4	Подобрать цветовую систему для информационного плаката с проверкой читаемости.
Умение разработать макет листовки на модульной сетке.	Т-5; ПР-5	Разработать макет листовки на модульной сетке.
Умение представить три эскиза и обосновать выбранную композицию.	Т-6; ПР-6	Представить три эскиза и обосновать выбранную композицию.
Умение построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор.	Т-7; ПР-7	Построить семейство из шести вариантов знака из трёх модулей, сформулировать правило комбинации и обосновать отбор.
Умение выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя.	Т-8; ПР-8	Выполнить три стадии стилизации природной формы и два варианта трансформации для заданного носителя.