

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств
Кафедра Теории и истории культуры, искусств и дизайна

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Факультет культуры и
искусств

Сергеев Дмитрий
Валентинович

« ____ » _____ 20 ____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.01.03 Основы композиции
на 432 часа(ов), 12 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 44.03.01 - Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № ____

Профиль – Образование в области изобразительного искусства (для набора 2024)
Форма обучения: Заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

содействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавра художественного образования путем обогащения базовой компетентности профессиональными знаниями и навыками в области композиции.

Задачи изучения дисциплины:

-изучить историю становления предмета композиция; -овладение основами композиционных знаний и формирование целостного композиционного мышления; -освоить методику выполнения различных композиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина "Основы композиции" находится в части формируемой вузом и имеет код Б1.В.01.03

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы), 432 часов.

Виды занятий	Семестр 2	Семестр 3	Семестр 4	Всего часов
Общая трудоемкость				432
Аудиторные занятия, в т.ч.	8	8	8	24
Лекционные (ЛК)	0	0	0	0
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0	0	0	0
Лабораторные (ЛР)	8	8	8	24
Самостоятельная работа студентов (СРС)	64	100	136	300
Форма	Экзамен	Экзамен	Экзамен	108

промежуточной аттестации в семестре				
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)				

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
УК-6	УК-6.1. Знает: особенности принятия и реализации организационных, в том числе управленческих решений; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; основные научные школы психологии и управления; деятельностный подход в исследовании личностного развития; технологию и методику самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа психических явлений.	Знать: становление и возникновение композиции как предмета Уметь: находить использовать на практике основные законы композиции Владеть: навыками выполнения различные композиции с грамотным использованием законов композиции
УК-6	УК-6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты профессиональной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в	Знать: Значимость композиции для современного художника и преподавателя; Уметь: работать в локальной и глобальной сети интернет, находить

	<p>решении профессиональных задач.</p>	<p>необходимую информацию о современном изобразительном искусстве оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем самообразовании.</p> <p>Владеть: обладать пониманием необходимости целостного взгляда на состояние современного изобразительного искусства, навыками работы в системе информационных технологий для решения исследовательских задач самообразования.</p>
<p>УК-6</p>	<p>УК-6.3. Владеет: навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; способами принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; навыками планирования собственной профессиональной деятельности.</p>	<p>Знать: специфику станковой композиции как одного из основополагающих компонентов культуры, междисциплинарные основы в области композиции;</p> <p>Уметь: работать в локальной и глобальной сети интернет, находить необходимую информацию о современном изобразительном искусстве оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в</p>

		<p>дальнейшем самообразовании.</p> <p>Владеть: обладать пониманием необходимости целостного взгляда на состояние современного изобразительного искусства, навыками работы в системе информационных технологий для решения исследовательских задач самообразования.</p>
ПК-3	ПК- 3.1. Знать теоретические основы рисунка, живописи, скульптуры, композиции, декоративно-прикладного искусства.	<p>Знать: теоретические основы рисунка, живописи, скульптуры, композиции, декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Уметь: самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Владеть: художественно – изобразительными навыками создания композиций в живописи, графике, декоративноприкладном искусстве, скульптуры, компьютерной графике.</p>
ПК-3	ПК-3.2. Уметь самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.	Знать: фундаментальные концепции композиционной теории, необходимые для проведения исследований в профессиональной

		<p>области.</p> <p>Уметь: создавать грамотные станковые композиции в разных жанрах; оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.</p> <p>Владеть: полученными знаниями в станковой композиции для первичной интерпретации наблюдаемых природных и социальных явлений определенными навыками для самостоятельного обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний;</p>
ПК-3	<p>ПК- 3.3. Владеть художественно – изобразительными навыками создания композиций в живописи, графике, декоративноприкладном искусстве, скульптуры, компьютерной графике.</p>	<p>Знать: фундаментальные концепции композиционной теории, необходимые для проведения исследований в профессиональной области.</p> <p>Уметь: создавать грамотные станковые композиции в разных жанрах; оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в</p>

		<p>дальнейшем образовании.</p> <p>Владеть: полученными знаниями в станковой композиции для самостоятельной творческой работы.</p>
--	--	---

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для заочной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			С Р С
					Л К	П З (С З)	Л Р	
1	1.1	Предмет композиции. Законы композиции.	Тема 1. Понятие "композиция". Законы, правила, приемы и методы композиции. Тема 2. Формальная композиция.	72	0	51	0	21
2	2.1	Методика выполнения композиций на заданную тему	Тема 1. Этапы работы над композицией (картина, скульптура, дпи и т.д). Тема 2. Анализ и интерпретация работ художников. Тема 3. Тематический натюрморт. Тема 4. Силуэт.	108	32	32	0	44
3	3.1	Интерьер.	Тема 1. Выполнение интерьерной композиции "Мастерская"	144	17	51	0	76
Итого				324	49	134	0	141

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
2	2.1	Тема 1. Понятие "композиция". Законы, правила, приемы и методы композиции. Тема 2. Формальная композиция.	Краткий обзор методов обучения живописной станковой композиции. Использование в композиции средств, приемов, правил и закономерностей для воплощения художественной идеи. Объективные свойства формы. Тектоника. Динамика и статика. Понятие о симметрии и асимметрии в композиции. Тоновое и цветовое решения композиции. Тональные и цветовые отношения в композиционном контексте: нахождение светлотных и цветовых доминант, контрастов, их равновесии. Предмет и фон как категории композиции.	32
3	3.1	Тема 1. Этапы работы над композицией (картина, скульптура, дпи и т.д). Тема 2. Анализ и интерпретация работ художников. Тема 3. Тематический натюрморт. Тема 4. Силуэт.	Задание 1. Выполнить формальную композицию "Элемент и поле". Задание 2. Выполнить формальную (абстрактную) композицию "Музыка и Свет". Тема 1. Выполнение интерьерной композиции "Мастерская"	17

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Тема 1. Понятие "композиция".	Задание 1. Выполнить формальную композицию "Элемент и поле". Задание 2. Выполнить формальную	51

		Законы, правила, приемы и методы композиции. Тема 2. Формальная композиция.	(абстрактную) композицию "Музыка и Свет".	
2	2.1	Тема 1. Этапы работы над композицией (картина, скульптура, дпи и т.д). Тема 2. Анализ и интерпретация работ художников. Тема 3. Тематический натюрморт. Тема 4. Силуэт.	Задание 1. Выполнить тематический натюрморт (Спорт, искусство, деревня, национальный, наука и т.д.). Задание 2. Выполнить силуэтную композицию "На остановке".	32
3	3.1	Тема 1. Выполнение интерьерной композиции "Мастерская"	Задание 1. Поиск идею интерьерной композиции "Мастерская" не менее 20 эскизов, форматом А5. Задание 2. Работа на тоновыми и цветовым эскизами композиции "Мастерская". Задание 3. Выполнение работы в материале, бумага, гуашь, акварель, формат 50x60.	51

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Продолжение аудиторной работы.	-Составление текстуального конспекта;	21

			выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	
2	2.1	Продолжение аудиторной работы.	-Составление текстуального конспекта; выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	44
3	3.1	Продолжение аудиторной работы.	-Составление текстуального конспекта; выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	76

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1. Основы перспективы и композиции : учеб. пособие / под ред. Т . Зоммер. - Москва : АСТ, 2006. - 32 с. : ил. - ISBN 5-17-035185-2. - ISBN 5-271-13205-6 : 96-00. 2. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Паранюшкин Р. В., Насуленко Г. А. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 100 с. - Книга из коллекции Планета музыки - Искусствоведение. - ISBN 978-5-8114-6069-4.. - 0 экз. <https://e.lanbook.com/book/163369> 3. Соколова, О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников / О. Ю. Соколова. - Москва : Астрель, 2005. - 123 с. : ил. - ISBN 5-17-012852-5. - ISBN 5-27103853-x : 150-00. 4. Шорохов, Е.В. Композиция : учеб. пособие / Е. В. Шорохов, Н. Г . Козлов. - Москва : Просвещение, 1978. - 160 с. : ил. - 0-30.

5.1.2. Издания из ЭБС

1.

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. Данилова, И.Е. Проблема жанров в европейской живописи. Человек и вещь. Портрет и натюрморт . вып. 21 / И. Е. Данилова. - Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 1998. - 104 с. - (Чтения по истории и теории культуры). - ISBN 5-7281-0106-2 : 18-30

5.2.2. Издания из ЭБС

1.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
Электронно-библиотечная система «Юрайт»	https://urait.ru/
Электронно-библиотечная система «Консультант студента»	http://www.studentlibrary.ru/
Электронно-библиотечная система «Троицкий мост»	http://www.trmost.com/
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.	https://diss.rsl.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	https://elibrary.ru/
Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского	http://www.gnpbu.ru/
Российская государственная библиотека по искусству	http://liart.ru/ru/
Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 2005]. Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.	https://pgatu.ru/generalinfo/library/elib/
Система ГАРАНТ: электронный	https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301354/

периодический справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.);	
ЭБС издательского центра «Лань»	https://e.lanbook.com/?ysclid=l8cf8jmtqx4248
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №19/15 – ЕД от 16 марта 2015 г.)	https://rucont.ru/?ysclid=l8cfb98ipo47792960
Министерство образования и науки Российской Федерации	https://minobrnauki.gov.ru/
Федеральный портал «Российское образование»	https://edu.ru/?ysclid=l8cf15cjmh752534853
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/?ysclid=l8cfn3zmep9405
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов	http://school-collection.edu.ru/catalog/?ysclid=
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов	http://srtv.fcior.edu.ru/

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, АBBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) Система ГАРАНТ
- 2) СПС "Консультант Плюс"

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории,

Учебные аудитории для проведения практических занятий	закрепленной расписанием по факультету
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Дисциплина «Основы композиции» занимает наиважнейшее место в подготовке бакалавра педагогического образования. Без преувеличения это главный предмет, способствующий развитию профессиональных качеств. Успешное усвоение дисциплины возможно в том случае, если аудиторские занятия дополняются самостоятельной работой по выполнению композиционных заданий (эскизов и сбором изобразительного материала), знакомством со специальной литературой, иллюстративным материалом, а главное – посещениями музеев и знакомством с оригинальными произведениями. Необходимо осуществлять теснейшую связь между аудиторскими занятиями и самостоятельной работой, обеспечивать связь теории с практикой. Беседы с преподавателем, задания по конспектированию теории, анализу композиции должны самым непосредственным образом влиять на практические результаты по сбору материала, эскизированию и созданию композиций. Весьма желательно, чтобы эту дисциплину

вел преподаватель, который преподает в этой группе рисунок и живопись, что также будет способствовать связи теории и практики, так как основательное знание преподавателем слабых и сильных сторон студента способствует более полному раскрытию потенциала последнего. Итак, методические рекомендации по дисциплине: 1. Преподавание и усвоение дисциплины должно проходить через понимание некоего единства принципов абстрактной и фигуративной композиций. Также следует понимать их различия, то есть знать или представлять возможности каждой из них, научиться видеть присутствие абстрактного компонента в реалистической живописи. 2. Важно научить понимать различия и подходы к абстрактной и фигуративной композициям. В абстрактной живописи цветовые пятна сразу несут композиционную и живописные функции и лишь в последующем могут образовываться в некие предметные и фигуративные образы. В фигуративной, тем более реалистической живописи цветовые пятна с самого начала предполагают некое качество изображения и узнаваемость предметных форм, которые и составят будущую композицию. Однако заметим, эти полученные предметные формы могут всё же менять свои живописно-цветовые характеристики по ходу создания произведения, что будет характеризовать живописца, как владеющего в определенной мере абстрактным компонентом. 3. Изображение интерьеров и экстерьеров традиционно начинают в системе прямой перспективы, что как бы наиболее актуально. Однако такие изображения часто не выдерживают критики в смысле качества композиции. Разъятое, левополушарное мышление здесь часто преобладает.

Композиция же как синтез представляет правополушарное мышление. Нужен противовес в виде заданий из плоских композиционных элементов, где необходимо добиваться композиционного совершенства и красоты. 4. Изучая теорию композиционных изображений натюрморта в живописи, существует опасность запутаться во многообразии школ и стилей. Важно сначала достаточно глубоко изучить некие общие принципы композиционной

организации, применяемые в разные эпохи и лишь затем начинать переходить к каким-либо неординарным трактовкам композиционных и предметных форм. 5. Тонально-цветовая живопись ближе к традиционному восприятию предметного мира в условиях стабильного интерьерного освещения, и в системе такой живописи казалось бы весьма удобно обучать композиции. Но здесь существует опасность увлечения изобразительными и тонально-живописными задачами в ущерб композиционным. Материальность, предметность, тонально-цветовые отношения,

стилистические и цветовые красоты могут оставаться фрагментарными самоценными качествами и не всегда могут быть интегрированы в качества композиционные. 6. Цветотональная живопись, сформировавшаяся в европейском искусстве нового времени под влиянием импрессионизма и последующих течений. Под композицией здесь предполагается цветовая аранжировка цветовых форм на плоскости холста. Изобразительные деформации либо

могут иметь место, либо нет. Например говоря здесь о живописной композиции, преподавателю следует объяснять композиционное и стилистическое различие этих цветовых аранжировок у Матисса от, скажем, других фовистов, экспрессионистов, или Гогена, а не приводить из истории искусств общие фразы о живописи этих течений.

Разумеется, в живописной практике здесь существует опасность увлечения живописно-цветовыми красотами фрагментов, опасность непонимания, что композиционная структура может быть построена на гигантских противопоставлениях цветовых тональностей и т.д. 7. Чрезвычайно важной формой задания является анализ композиции, который приобщает к художественному мышлению великих мастеров разных эпох. В анализе композиции бакалавр сначала подвергает разбору разные компоненты (ритм цвета, светлых и темных пятен, их группирование и т. д.). Поскольку пунктов анализа достаточно много, существует опасность так и не выбраться из множества выводов по разным пунктам анализа. Здесь преподаватель должен научить студента приоритетам, доминирующим композиционным средствам произведения, тому как звучат, читаются компоненты в комплексе, каким образом более второстепенные элементы согласованы друг с другом и соподчинены доминирующим. Заметим, здесь от преподавателя требуются большие энергозатраты по объяснению всех хитросплетений изобразительных и композиционных качеств произведения. Без них, как показывает практика, бакалавры не в состоянии выполнить анализ произведения на положительную оценку.

Разработчик/группа разработчиков:
Наталья Михайловна Тюменцева

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20__ г.