

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 и декоративно-прикладного искусства
(для набора 2021)
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 необходимую информацию о

	<p>решении профессиональных задач.</p>	<p>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</p> <p>Владеть: навыками целостного взгляда на состояние</p>

		современного изобразительного искусства
ПК-3	ПК- 3.1. Знать теоретические основы рисунка, живописи, скульптуры, композиции, декоративно-прикладного искусства.	<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 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;й;</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 области

		<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 дальнейшем образовании.</p>

		Владеть: полученными знаниями в станковой композиции для самостоятельной творческой работы.
--	--	---

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	0	8	64
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	0	0	8	100
3	3.1	Интерьер.	Тема 1. Выполнение интерьерной композиции "Мастерская"	144	0	0	8	136
Итого				324	0	0	24	300

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер	Тема	Содержание	Трудоемкость
--------	-------	------	------------	--------------

	раздела			(в часах)

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Тема 1. Понятие "композиция". Законы, правила, приемы и методы композиции. Тема 2. Формальная композиция.	Задание 1. Выполнить формальную композицию "Элемент и поле". Задание 2. Выполнить формальную (абстрактную) композицию "Музыка и Свет".	8
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".	8
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	8

			материале, бумага, гуашь, акварель, формат 50x60.	
--	--	--	--	--

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; выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	64
2	2.1	Продолжение аудиторной работы.	-Составление текстуального конспекта; выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	100
3	3.1	Продолжение аудиторной работы.	-Составление текстуального конспекта; выполнение проектных заданий, (работа над эскизами); решение ситуационных задач. Анализ композиции произведения.	136

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-х : 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/
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/

6. Перечень программного обеспечения

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

Программное обеспечение специального назначения:

1) 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Компания 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 7-Zip ABBYY FineReader Adobe Audition Adobe Flash Adobe In Design Adobe Lightroom Adobe Photoshop

2) Corel Draw

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 лабораторных занятий	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, 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 аудиторными 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 композиционному. Материальность, предметность, тонально-цветовые отношения, стилистические и цветовые красоты могут оставаться фрагментарными самоценными качествами и не всегда могут быть интегрированы в качества композиционные. 6. Цвето-тональная 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 тоналностей 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.