

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Композиция

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.14.04

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Е.Д. Мельченко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – является формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в сфере профессионально-художественной деятельности. Овладение обучающимися комплексом знаний и навыков в композиции, соответствующим профессиональным требованиям к данной специальности, включающий в себя теоретические знания и приобретения практических навыков рисования.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

— ОПК-1 – Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления;

— ОПК-2 – Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения;

— ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;

— ПК-3 – Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения уникальной и печатной графики.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1 – владеет изобразительными средствами в работе с натуры;

ИОПК-1.2 – применяет композиционные средства для реализации творческих задач;

ИОПК-2.1 – организует самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач;

ИОПК-2.2 – анализирует собственное художественное произведение;

ИОПК-2.3 – реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность;

ИОПК-3.1 – демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики;

ИОПК-3.2 – применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств;

ИПК-3.1 – знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики;

ИПК-3.2 – создает авторские произведения в сфере графического искусства;

ИПК-3.3 – обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

— формирование знаний, умений и навыков в работе с основами композиции в изобразительном искусстве; развитие способности эстетической ориентации в предметном мире и выражением натуры через художественные образы; развитие способности самостоятельно ориентироваться в возможных методах и средствах для выполнения творческой работы. (ИОПК-1.1);

— владеть способами и приемами ведения творческой деятельности; формирование навыков работы по сбору, анализу, подготовке материала для реализации творческих задач; овладение способам создания композиций различной степени сложности

с использованием разнообразных техник, материалов и технологий. (ИОПК-1.2, ИОПК-3.1, ИПК-3.1);

— формирование умения использовать полученные знания в самостоятельной практической творческой деятельности при создании графического произведения. (ИОПК-2.1, ИПК-3.2);

— уметь анализировать собственное художественное произведение, ориентируясь на задачи и критерии работы. Владеет навыками оценки творческого произведения. (ИОПК-2.2, ИОПК-2.3);

— владение навыками самопрезентации, защиты и презентации научного и творческого труда в выставочной и научной деятельности. (ИПК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, экзамен.

Четвертый семестр, экзамен.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-1.1 (владеет изобразительными средствами в работе с натуры): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Общий курс композиции» (1,2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-1.2 (применяет композиционные средства для реализации творческих задач): «Общий курс композиции» (1,2 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.1 (организовывает самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Общий курс композиции» (1,2 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр),

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.2 (анализирует собственное художественное произведение): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Общий курс композиции» (1,2 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.3 (реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Технология художественных материалов» (2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.2 (применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Технология художественных материалов» (2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Общий курс композиции» (1,2 семестр), «Технология художественных материалов» (2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.2 (создает авторские произведения в сфере графического искусства): «Общий курс композиции» (1,2 семестр), «Технология художественных материалов» (2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.3 (обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства): «Общий курс композиции» (1,2 семестр), «Технология художественных материалов» (2 семестр), «Практикум по техникам печатной графики» (2 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-1.1 (владеет изобразительными средствами в работе с натуры): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Скетчинг» (5 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-1.1 (владеет изобразительными средствами в работе с натуры): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-1.2 (применяет композиционные средства для реализации творческих задач): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Скетчинг» (5 семестр), «Иллюстрация» (5-7 семестр), «Основы графического дизайна» (7-10 семестр), «Дизайн цифрового продукта» (9, 10 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-1.2 (применяет композиционные средства для реализации творческих задач): «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.1 (организовывает самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Скетчинг» (5 семестр), «Техника печатной графики» (3-8 семестр), «Иллюстрация» (5-7 семестр), «Основы графического дизайна» (7-10 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-2.1 (организовывает самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.2 (анализирует собственное художественное произведение): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр), «Скетчинг» (5 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-2.2 (анализирует собственное художественное произведение): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-2.3 (реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность): «Рисунок» (1-9 семестр), «Живопись» (1-9 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-2.3 (реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность): «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Техника печатной графики» (3-8 семестр), «Иллюстрация» (5-7 семестр), «Основы графического дизайна» (7-10 семестр), «Дизайн цифрового продукта» (9, 10 семестр), «Скетчинг» (5 семестр), «Орнамент в графическом дизайне» (6 семестр); «Комикс» (9 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.2 (применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Техника печатной графики» (3-8 семестр), «Иллюстрация» (5-7 семестр), «Основы графического дизайна» (7-10 семестр), «Дизайн цифрового продукта» (9, 10 семестр), «Скетчинг» (5 семестр), «Орнамент в графическом дизайне» (6 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-3.2 (применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Искусство книги)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Графический дизайн» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.2 (создает авторские произведения в сфере графического искусства): «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.2 (создает авторские произведения в сфере графического искусства): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр), «Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);

— дисциплин, направленных на развитие ИПК-3.3 (обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства): «Техника печатной графики» (3-8 семестр);

— практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.3 (обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства): «Пленэрная практика» (2-10 семестр), «Преддипломная практика» (11, 12 семестр),

«Художественно-проектная практика (Станковая графика)» (11, 12 семестр),
«Художественно-проектная практика. Прикладная графика» (11, 12 семестр);
— при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов, из которых:

-лекции: 8 ч.

-практические занятия: 88 ч.

в том числе практическая подготовка: 88 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
III СЕМЕСТР		
1	Тема пейзаж в графике.	Обзор графических произведений в жанре пейзаж. Понятие графической серии на примерах.
2	Серия графических листов в технике уникальной графики «Пейзаж»	Анализ собранного во время пленэрной практики материала. Конкретизация темы, определение пластических мотивов, основных композиционных приемов в серии. Дополнительный сбор материала. Разработка линейных и тоновых форэскизов графической серии. Проба материалов, техники. Выполнение итоговой графической серии.
IV СЕМЕСТР		
3	Анализ художественных произведений	1. Подготовка доклада на тему анализа художественных графических произведений. Композиционный анализ двух авторов графических произведений на тему портрет или фигура в интерьере. Необходимо выявить особенности пластического мотива каждого произведения. Назвать используемые изобразительные средства, композиционные приёмы. Нарисовать композиционные схемы. Определить тип композиции. Сделать обобщающий вывод.
4	Портрет	Графический лист на тему «Портрет». Поиск образа и сбор материала для композиции портрета. Выполнение линейных и тоновых форэскизов. Проба материалы, техника и стилистики Итоговый графический лист.
5	Фигура в интерьере	Графическая серия в рамках темы «Фигура в интерьере». Сбор материала: зарисовки фигур в интерьере, наброски и этюды людей в среде, этюды интерьер. Разработка линейных и тоновых форэскизов серии. Проба материала, техники и стилистики. Выполнение итоговой графической серии.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических работ, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в седьмом семестре проводится в форме экзамена в виде итогового просмотра (см. ФОС к дисциплине).

Промежуточная аттестация в III-IV семестрах проводится в форме экзамена. Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ. Кафедральный комплексный просмотр (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle»;

б) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

в) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

г) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

д) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Барциц Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. : Учебное пособие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. - 200 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=339576>. URL: <https://znanium.com/cover/1020/1020521.jpg> ;
2. Беляева О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева.. - Москва : Юрайт, 2020. - 59 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/495911> ;
3. Билибов А. П. Основы формальной композиции Учебное пособие / А. П. Билибов. - Владимир: ВГПУ, 2006. - 81 с. URL: https://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/54.03.01/Metod_doc/Osnovy_formalnoi_kompozicii_.pdf ;
4. Герцева А. Г. Основы формальной композиции / А. Г. Герцева. – Н. Новгород : ННГАСУ 2023, URL: <https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/art/877188.pdf>;
5. Голубева О. Л. Основы композиции : [Учебник для образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс "Основы

- композиции"] / О. Л. Голубева. - Москва : Изобразительное искусство, 2001. - 119, [1] с.: ил., цв. ил. URL: <https://golnk.ru/XgqxN> ;
6. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи : [учебное пособие для художественных институтов и училищ] / Ф. В. Ковалев. - Киев : Выща школа, 1989. - 140, [3] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000535683/000535683.pdf> ;
 7. Паранюшкин Р. В. Композиция : теория и практика изобразительного искусства / Р. Паранюшкин. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 79, [4] с. URL: <https://golnk.ru/w4YJ3> ;
 8. Попова Д. М., Шлеюк С. Г. Законы композиции. Композиционный центр: методические указания / Д.М. Попова, С.Г. Шлеюк; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 32 с. URL: <https://golnk.ru/Lw6KL> ;
 9. Стасенко Е. А. Движение, ритм и пластика в композиции / Е. А. Стасенко. – Екатеринбург : Издательские решения, 2022 URL: <https://golnk.ru/M5796> ;
 10. Стасенко Е. А. Композиция картины. Теория и упражнения / Е. А. Стасенко. – Екатеринбург : Издательские решения, 2021 URL: <https://golnk.ru/OONwy> ;

б) дополнительная литература:

11. Egon Coshi Пропедевтика композиции / Coshi Egon. – Москва : Издательство ИМА-пресс URL: <https://golnk.ru/QavGX> ;
12. Ависян О. А. Искусство композиции / О. А. Ависян. – Москва : Звонница-МГ , 2020 URL: <https://golnk.ru/AgaKM> ;
13. Виноградова Н. В. Землякова Г. М. Композиция Электронное учебно-методическое пособие / Н. В. Виноградова, Г. М. Землякова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2023 URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/25753/1/Vinogradova%20Zemlyakova%2014-21_EUMI_Z.pdf ;
14. Григорян Е. А. Основы композиции в прикладной графике : учебно-методическое пособие для студентов и учащихся вузов и специальных учебных заведений / Григорян Е. А. ; М-во высшего и среднего спец. образования Армянской ССР, Респ. учеб.-метод. каб.. - Ереван : [б. и.], 1986. - 1 онлайн-ресурс (32 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000569164/000569164.pdf> ;
15. Дубровин В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова.. - Москва : Юрайт, 2020. - 360 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/495786> .
16. Иттен И. Искусство формы: мой форкурс в Баухаузе и других школах; [пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой]. – Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. – 1 онлайн-ресурс (136 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2006/000552723/000552723.pdf> ;
17. Кирсанова Л. М. Основы композиции.: учебно-методическое пособие / Л. М. Кирсанова. - Санкт- Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2020 URL: <http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Kirsanova.%20Komp.pdf> ;
18. Кондаков А. К. Основы художественной композиции: Учебное пособие / А. К. Кондаков. - Томск: ТУСУР, 2012. – 39 с. URL: <https://golnk.ru/KWdK6> ;
19. Котляров А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для спо / А. С. Котляров, М. А. Кречетова.. - Москва : Юрайт, 2020. - 122 с - (Профессиональное образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/519988> ;
20. Могилевцев В. А. Основы композиции Учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : 4арт , 2017 URL: <https://golnk.ru/9XqwV> ;

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>

- ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Яндекс и т.д.)
- Открытое образование. Возрастная психология

<https://openedu.ru/course/hse/EDPSY/>

- Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.

<http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

- б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Мельченко Евгения Дмитриевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры НИ ТГУ.

Лигачева Надежда Олеговна – ассистент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры НИ ТГУ.