

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Д.В. Галкин

« 02 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Общий курс композиции

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.14.03

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

_____ М.В. Давыдов

Томск – 2023

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-4 – Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект;
- 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 – организывает самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач;
- ИОПК-2.2 – анализирует собственное художественное произведение;
- ИОПК-2.3 – качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время;
- ИОПК-4.1 – работает с различными информационными источниками для решения учебных задач;
- ИОПК-4.2 – обрабатывает информацию для решения научных и творческих задач;
- ИОПК-4.3 – презентует результаты научной и творческой деятельности;
- 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, ИПК-3.1);

- 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. (ИОПК-1.2, ИПК-3.1);
- формирование умения выполнять поставленные задачи, творческую работу в срок. (ИОПК-2.3);
- формирование умения использовать полученные знания в самостоятельной практической творческой деятельности. (ИОПК-2.1, ИПК-3.2);
- уметь анализировать собственное художественное произведение, ориентируясь на задачи и критерии работы. (ИОПК-2.2);
- обучение способам работы с различными информационными источниками для поиска материала, разнообразных техник применимых в работе. (ИОПК-4.1, ИПК-3.1);
- владение навыками самопрезентации, защиты и презентации научного и творческого труда в выставочной и научной деятельности. (ИОПК-4.3, 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

Первый семестр, экзамен.

Второй семестр, экзамен.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины не требуются входные компетенции.

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), «Композиция» (3,4 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), «Композиция» (3,4 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), «Композиция» (3,4 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), «Композиция» (3,4 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 (формирование умения выполнять поставленные задачи, творческую работу в срок): «Иллюстрация» (5-7 семестр), «Основы графического дизайна» (7-10 семестр), «Комикс» (9 семестр);
- практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-4.1 (работает с различными информационными источниками для решения учебных задач): «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);
- практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-4.2 (обрабатывает информацию для решения научных и творческих задач): «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);
- практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-4.3 (презентует результаты научной и творческой деятельности): «Технологическая практика» (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 ИПК-3.1 (знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Композиция» (3,4 семестр), «Практикум по техникам уникальной графики» (2 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): «Композиция» (3,4 семестр), «Практикум по техникам уникальной графики» (2 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): «Композиция» (3,4 семестр), «Практикум по техникам уникальной графики» (2 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
I СЕМЕСТР		
1	Введение в дисциплину.	Вводная информация по курсу, организационные моменты, содержание курса, обзор литературы.
2	Понятие композиции.	Понятие композиции. Композиция в изобразительном искусстве. Гармония и законы зрительного восприятия.
3	Графические изобразительные средства.	Графические изобразительные средства. Точка, линия, пятно, текстура. Цвет в графике. Графические материалы. <i>Практическое задание.</i> Серия упражнений с поочерёдным применением, тонального пятна, линии, текстуры, цветового пятна. <i>Самостоятельная работа.</i> Завершение и оформление практического задания к теме.
4	Композиционные средства и приёмы.	Специфика плоскостной композиции. Задачи художника в плоскостной композиции. Базовые композиционные приёмы и

		<p>средства. Пропорции, группировка, ритм. Роль контраста и нюанса. Выявление композиционного центра. Применение модульных сеток, композиционных схем. Связь формата, темы и пластического мотива композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение упражнений: применение базовых композиционных средств и приёмов в беспредметной и предметной композиции.</p>
5	Композиционный анализ.	<p>Типы композиции в изобразительном искусстве. Типы плоскостной композиции. Линейная, точечная и фронтальная композиция. Выявление и характеристика пластического мотива произведения изобразительного искусства.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Композиционный анализ произведений живописи и графики. Линейно-конструктивная, тональная и цветовая основа композиции. Цели и задачи автора произведения.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Подготовка сообщения на тему композиции произведения станковой графики.</p>
II СЕМЕСТР		
6	Композиционный поиск с натуры.	<p><i>Лекция.</i> Этапы работы над предметной композицией. Цели и задачи композиционного поиска.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Зарисовки и наброски натюрморта с натуры. Главная задача: поиск ракурса и пластического мотива.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа и завершение практического задания к теме.</p>
7	Линейно-конструктивная основа композиции.	<p><i>Лекция.</i> Линейно-конструктивная основа композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Анализ и отбор собранного материала. Разработка линейного форэскиза. Главная задача: определение масштаба, формата, разработка структуры композиции.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа и завершение практического задания к теме.</p>
8	Тональное решение композиции.	<p>Тональное решение композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i></p> <p>Распределение основных масс в формате. Разбор линейного эскиза на 2 или 3 тона. Главная задача – приведение к равновесию всей композиции, достижение ясности её восприятия.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Разработка многотонного эскиза на основе 2-3- тонового. Главная задача - решить планы, сохранив целостность и ясность композиции.</p>
9	Выбор графических материалов.	<p>Выбор графических материалов.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Создание эскизов в различных графических техниках на основе многотонного форэскиза. Главная задача – найти графический материал, позволяющий наиболее полно реализовать выбранный пластический мотив.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа и завершение практического задания к теме.</p>
10	Графический лист «Натюрморт»	<p><i>Практическое задание.</i> Создать графическую композицию «Натюрморт», опираясь на предварительно выполненные этапы работы.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа и завершение практического задания к теме.</p>

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 I-II 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. 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.;
4. 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> ;

б) дополнительная литература:

5. 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> ;

6. 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> .
7. 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>;
8. 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> ;

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/>
- Поискковые 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.