


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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


_____ Д.В. Галкин

« 02 » марта 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Композиция

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:

Изобразительное искусство

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2023

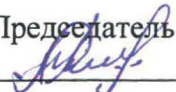
Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.15

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП


_____ М.В. Маковенко

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-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
- ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
- ПК-2 – способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК-5.1 – ориентируется в методах контроля и оценки результатов образовательного процесса;
- ИОПК-5.2 – использует формы и методы организации контроля и оценки образовательного процесса;
- ИОПК-5.3 – анализирует результаты выбранных форм и методов оценки образовательного процесса с целью выявления и корректировки трудностей в обучении;
- ИОПК-8.1 – ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности;
- ИПК-2.1 – ориентируется в основных положениях изобразительной грамоты и способах её реализации в учебной работе;
- ИПК-2.1 – оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности;
- ИПК-2.3 – создает собственное художественное произведение изобразительного искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

- Формировать навыки определения целей и задач предмета в соответствии с чем соотносить результат обучения, методы его контроля и оценки образовательного процесса. Анализировать применение выбранных форм и методов, оценочных средств и осуществлять их корректировку (ИОПК-5.1, ИОПК-5.2, ИОПК-5.3);
- Пользоваться современными специальными научными знаниями в профессиональной деятельности (ИОПК-8.1);
- Ориентироваться в основных положениях изобразительной грамоты и способах её реализации. Уметь оценивать и выбирать способы решения творческих задач на основе чего, создавать собственное художественное произведение изобразительного искусства (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3).

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.

Третий семестр, экзамен.

Четвертый семестр, экзамен.

Пятый семестр, экзамен.

Шестой семестр, экзамен.

Седьмой 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 компетенции ИОПК-5.1 (Ориентируется в методах контроля и оценки результатов образовательного процесса): «Рисунок» (1-7 семестр), «Живопись» (1-7 семестр), Методика обучения и воспитания изобразительному искусству (6-7 семестр);

– практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-5.1 (Ориентируется в методах контроля и оценки результатов образовательного процесса): Технологическая (проектно-технологическая) практика (Копийная) (1-7 семестр), Технологическая (проектно-технологическая) практика (Пленэр) (2-5 семестр), «Педагогическая практика» (6-7 семестр);

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИОПК-5.2 (использует формы и методы организации контроля и оценки образовательного процесса): «Рисунок» (1-7 семестр), «Живопись» (1-7 семестр), Методика обучения и воспитания изобразительному искусству (6-7 семестр);

– практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-5.2 (использует формы и методы организации контроля и оценки образовательного процесса): Технологическая (проектно-технологическая) практика (Копийная) (1-7 семестр), Технологическая (проектно-технологическая) практика (Пленэр) (2-5 семестр), «Педагогическая практика» (6-7 семестр);

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИОПК-5.3 (анализирует результаты выбранных форм и методов оценки образовательного процесс с целью выявления и корректировки трудностей в обучении): «Рисунок» (1-7 семестр), «Живопись» (1-7 семестр), Методика обучения и воспитания изобразительному искусству (6-7 семестр);

– практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-5.3 (анализирует результаты выбранных форм и методов оценки образовательного процесс с целью выявления и корректировки трудностей в обучении): Технологическая (проектно-технологическая) практика (Копийная) (1-7 семестр), «Педагогическая практика» (6-7 семестр);

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИОПК-8.1 (ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности): «Рисунок» (1-7 семестр), «Живопись» (1-7 семестр), Методика обучения и воспитания изобразительному искусству (6-7 семестр), Иллюстрация (5 семестр), Печатная графика (5 семестр), Орнамент (5 семестр), Инфографика (7 семестр), Станковая графика (8 семестр), Станковая живопись (8 семестр), Продукт графического дизайна (8 семестр);

– практик, направленных на развитие компетенции ИОПК-8.1 (ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности): Технологическая (проектно-технологическая) практика (Копийная) (1-7 семестр), Технологическая (проектно-технологическая) практика (Пленэр) (2-5 семестр), «Педагогическая практика» (6-7 семестр), Творческая практика (6 семестр), Преддипломная практика (8 семестр);

- при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена;
- при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 з.е., 756 часов, из которых:

- лекции: 28 часов;
- практические занятия: 238 часов;
- подготовка и проведение промежуточной аттестации: 63 часа.

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 средства. Пропорции, группировка, ритм. Роль контраста и нюанса. Выявление композиционного центра. Применение модульных сеток, композиционных схем. Связь формата, темы и пластического мотива композиции. <i>Практическое задание.</i> Выполнение упражнений: применение базовых композиционных средств и приёмов в беспредметной и предметной композиции.
5	Композиционный анализ.	Типы композиции в изобразительном искусстве. Типы плоскостной композиции. Линейная, точечная и фронтальная композиция. Выявление и характеристика пластического мотива произведения изобразительного искусства. <i>Практическое задание.</i> Композиционный анализ произведений живописи и графики. Линейно-конструктивная, тональная и цветовая основа композиции. Цели и задачи автора произведения. <i>Самостоятельная работа.</i> Подготовка сообщения на тему композиции произведения станковой графики.

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>
III СЕМЕСТР		
10	Свойства пространственной формы предметов	<p><i>Лекция.</i> Свойства пространственной формы предметов. Зрительно-воспринимаемые признаки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. геометрический вид (конфигурация) 2. величина 3. положение в пространстве 4. масса 5. фактура 6. текстура 7. цвет 8. светотень
11	История натюрморта, как самостоятельного жанра. Виды натюрмортов	<p><i>Лекция.</i> Постановочный натюрморт. Натурный натюрморт. Тематический натюрморт. Натюрморт – настроение. Натюрморт – впечатление. Натюрморт – мировоззрение. Лиричный натюрморт. Повествовательный натюрморт. Смысловой натюрморт.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение натюрморта против света «утренний».</p> <p>Сопоставление натюрморта. Композиция, создание ритмов тональных и цветовых пятен. Цветовая гармония предметов. Передача материальности. Источник освещения, выбор точки зрения. Уравновешенность композиции.</p>

		<p><i>Практическое задание.</i> Выполнение «ночного, вечернего» натюрморта. Фронтальное, либо верхнее освещение. Составление натюрморта, создание ритмов. Колорит, цветовая гармония. Источник освещения.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение тематического натюрморта. Творческое задание: выбор темы, подбор материала, выбор освещения, выбор формата, все детали композиции подчинены.</p>
IV СЕМЕСТР		
12	История пейзажа, как самостоятельного жанра. Виды пейзажа.	<p><i>Лекция.</i> История пейзажа, как самостоятельного жанра. Виды пейзажа. Тема пейзажа (утро-вечер, зима-весна, дождь-солнце). Композиция, плановость. Выбор точки зрения. Роль масштабности. Цветовое соподчинение. Городской (Архитектурный) пейзаж. Урбанистический (Индустриальный) пейзаж. Пейзаж – картина со стаффажем. Этапы работы над пейзажем.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение городского (архитектурного) пейзажа. По наблюдениям, зарисовкам и наброски с натуры. Композиция, плановость. Воздушная перспектива в рисунке и живописи. Выбор точки зрения. Масштабность. Освещение. Колорит. Подчинение деталей целому.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение урбанистического (индустриального) пейзажа. Гамма построена на основе двух дополнительных или двух родственным им цветов. Композиция. Плановость, выбор точки зрения, масштабность. Цветовое соподчинение. Детализировка – целое, пятно-линия.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение пейзажа-картины со стаффажем. Сбор материала, создание образа, поиск выразительного силуэта, смысловая целостность всех компонентов, построение композиции в выбранном формате, содержание и форма в произведении, выбор техники, помогающий раскрытию темы, выбор колорита.</p>
V СЕМЕСТР		
13	Композиция из одной фигуры	<p><i>Лекция.</i> Сюжетно композиционный центр. Идея, сюжет, мотив в картине, пластическое решение. Работа над замыслом. Развитие художественного видения и образного мышления. Композиция в интерьере или экстерьере. Целостность композиции. Взаимосвязь фигур в композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции из одной фигуры.</p>
14	Композиция из двух фигур	<p><i>Лекция.</i> Сюжетно композиционный центр. Идея, сюжет, мотив в картине, пластическое решение. Работа над замыслом. Целостность композиции. Взаимосвязь фигур в композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции из двух фигур</p>

15	Историческая композиция	<p><i>Лекция.</i> Создание художественного образа. Работа по сбору материала: государственный строй, уровень развития культуры, одежду, оружие, предметы быта, обычаи и т.д. Исследование литературных источников, документального материала.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение исторической композиции</p>
VI СЕМЕСТР		
16	Жанровая композиция на современную тему в пространстве интерьера	<p><i>Лекция.</i> Понятие «жанр» в изобразительном искусстве. История развития жанровой композиции. Понятие «интерьер». Ограниченное замкнутое пространство. Крупный масштаб. Анализ произведений жанровой живописи и графики. Специфика работы над жанровой композицией. Последовательность работы над композицией. Сбор материала на основе натуральных зарисовок, этюдов, рисунков по памяти и впечатлению. Жанровая композиция, отражающая современную действительность. Понятие «художественный образ».</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции на современную тему в пространстве интерьера.</p>
17	Жанровая композиция на современную тему в условиях открытого пространства	<p><i>Лекция.</i> Роль пейзажа в станковой композиции. Развитие жанра «пейзаж». Открытое пространство. Малый масштаб. Сочетание жанровой композиции и пейзажа. Анализ произведений жанровой живописи и графики. Методическая последовательность работы над жанровой композицией. Сбор материала на основе этюдов объектов в разное время суток, рисунков по памяти и впечатлению. Соответствие формы содержанию.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции на современную тему в условиях открытого пространства.</p>
18	Композиция на мифологическую тему	<p><i>Лекция.</i> Значение мифологической темы в истории изобразительного искусства. Аллегория и символ. Выражение различных художественных идей через ограниченный набор сюжетов.</p> <p>Сбор материала к композиции на основе литературных источников и натуральных наблюдений. Тема, идея произведения и стилистика.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции на мифологическую тему.</p>
VII СЕМЕСТР		
19	Историческая композиция	<p><i>Лекция.</i> Изменение значения термина «историческая композиция». Понятие «материальная культура» и «достоверность». Анализ произведений на исторические темы. Композиция, как основа стиля. Сбор материала к композиции на основе литературных, исторических источников и натуральных наблюдений.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Выполнение исторической композиции.</p>
20	Композиция по мотивам литературного произведения	<p><i>Лекция.</i> Взаимовлияние видов искусств. Субъективное и объективное в искусстве. Иллюстрация и композиция по мотивам литературного произведения. Сбор материала к</p>

		композиции на основе литературных, исторических источников и натуральных наблюдений. <i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции по мотивам литературного произведения.
21	Композиция на свободную тему	<i>Лекция.</i> Профессионализм в основе творческой свободы. Умение самостоятельно поставить и решить задачу пластическими средствами. Способность донести до зрителя художественный образ. Разнообразие концепций и методик создания произведений изобразительного искусства. Формирование стиля художественного языка. <i>Практическое задание.</i> Выполнение композиции на свободную тему.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

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

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в I-VII 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>;

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, Yandex и т.д.)

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.