

Мытищи
2023

Авторы-составители:

Кузьменко Е.Л., доктор филологических наук, профессор кафедры композиции

Индюкова Е.Д., старший преподаватель кафедры композиции

Рабочая программа дисциплины «Композиция» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.02.18г., № 125.

Дисциплина входит в «Предметно-методический модуль (профиль Изобразительное искусство)» обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Планируемые результаты обучения	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.1. Объем дисциплины	5
3.2.Содержание дисциплины	6
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	8
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	9
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	9
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	13
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	16
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
6.1. Основная литература	17
6.2. Дополнительная литература.....	17
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	18
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	18
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Ошибка!

Закладка не определена.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков по построению композиции натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека.

Задачи дисциплины:

- формирование у будущих учителей изобразительного искусства мировоззрения, т.к. российская школа изобразительного искусства является школой искусства реализма, основывающейся на принципах народности и патриотизма;
- развитие творческого воображения и образного мышления, художественной наблюдательности, зрительной памяти, умения видеть в окружающей действительности характерное и типическое;
- воспитание художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- формирование умений анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и отражать его в правдивой образной форме;
- овладение профессиональным мастерством и умением применять его в художественно-педагогической деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

СПК-1. Владеет навыками создания художественных композиций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в «Предметно-методический модуль (профиль Изобразительное искусство)» обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Курс композиции органически связан со всеми предметами художественно-творческого цикла: «Учебный рисунок», «Учебная живопись», «Рисунок», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Дизайн», «Декоративное искусство», «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Пластическая анатомия», «Декоративная композиция в народном искусстве», «Сюжетная многофигурная композиция», «История русского изобразительного искусства», «Компьютерная графика», «Методика дополнительного образования в области изобразительного искусства», «Искусство орнамента», «Современное искусство», «Методика обучения изобразительному искусству», дисциплинами по выбору модуля художественной специализации, а также практик: учебная практика (пленэр), производственная практика (педагогическая практика), при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена и выполнении и защите выпускной квалификационной работы. Знания, умения и навыки, полученные студентом при изучении дисциплин предметно-методических модулей, закрепляются в композиционных заданиях, находят творческое применение при выполнении учебных композиций, при работе над дипломным проектом.

В течение 2-го семестра, студенты изучают формально-композиционные и художественно-образные средства с целью овладения навыком гармоничной организации двухмерной изобразительной плоскости. Также представляется важным научить

студентов логически выделять существенные свойства, признаки понятий, качества изобразительных элементов, знание которых необходимо для создания художественного произведения, видеть возможности их применения в различных композиционных вариациях. И, как следствие, уметь осуществлять перенос полученных теоретических знаний и практических навыков, работая в любом из изучаемых на курсе жанров.

В качестве практической работы на 1 курсе (2 семестр) студентам предлагается выполнить композицию натюрморта. Это связано с тем, что учебное задание по композиции в этом случае, совпадает по программе с выполнением академических заданий по рисунку и живописи. Это создает благоприятные возможности для успешного решения задач курсов композиции, рисунка и живописи. Кроме того, на примере жанра натюрморта студентам легче усвоить методику творческого поиска, овладеть начальными знаниями и умениями в области композиции.

В течение 3 и 4 семестра студенты выполняют композицию пейзажа сельского и городского (индустриального), что особенно важно для обогащения представлений о многообразии композиционных возможностей организации изобразительного материала, в частности при подготовке к учебной практике (учебная практика (пленэр)).

Работа над натюрмортом, пейзажем и иллюстрацией книги (5 семестр) важна для будущих учителей. Овладение знаниями и умениями по композиции в этих жанрах подготавливает студентов к решению композиционных задач портрета (6 семестр). Дальнейшее развитие умений планируется на 4 курсе в ходе изучения дисциплины «Сюжетная многофигурная композиция», где закономерен переход от исполнения эскиза к планомерному овладению методом и системой работы над художественным произведением, что в свою очередь готовит студентов к выполнению художественно-творческой части выпускной квалификационной работы.

Усвоив теоретический и практический минимум, студенты получают представление о сущности и значении искусства, о единстве содержания и формы в произведении, об образе и образном мышлении художника, об идее, теме и сюжете произведений искусства, о закономерностях композиции.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	10
Объем дисциплины в часах	360
Контактная работа:	281.5
Лабораторные занятия	270
из них, в форме практической подготовки	270
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	11.5
Экзамен	1.5
Предэкзаменационная консультация	10
Самостоятельная работа	30
Контроль	48.5

Формы промежуточной аттестации:

- экзамен в 2,3,4,5,6 семестрах.

3.2. Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лабораторные занятия	
	Общее количество	Из них, в форме практической подготовки
1	2	3
Тема 1. Композиция натюрморта. Формально-композиционные и художественно-образные средства организации двухмерного пространства. Виды и типы композиций. Средства выражения художественного образа (форма, цвет, фактура). Мера формально-композиционной взаимообусловленности отношения «элемент-пространство». Законы композиции. Средства гармонизации композиции. Тематический натюрморт. Натюрморт как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины. Учебный натюрморт. Учебно-творческий натюрморт. Творческий натюрморт. Их цели и задачи в процессе обучения и творческой деятельности. Общие и специфические изобразительно-выразительные средства, и приемы композиции натюрморта. Композиционные приемы построения натюрморта. Форматы. Композиционный центр и способы его выражения: равновесие, главное и второстепенное. Симметрия и асимметрия. Статика и динамика. Ритм. Контраст. Колорит. Пространство. Плановость. Overlapping. Организационно-выразительные элементы композиции. Основные законы композиции. Цвет в композиции. Композиция и особенности визуального восприятия.	54	54
Тема 2. Композиция пейзажа. Сельский пейзаж. Пейзаж как жанр изобразительного искусства и как составная часть картины. Идеино-смысловое содержание пейзажа. Виды пейзажа.	54	54
Тема 3. Композиция пейзажа. Городской и индустриальный пейзаж. Городской (архитектурный) пейзаж. Индустриальный пейзаж. Специфика композиционных особенностей городских и индустриальных пейзажей.	54	54
Тема 4. Композиция книги. Книга и книжная графика. Элементы книги. Книжные шрифты. Оформление книги. Общий замысел. Связь оформления и содержания. Изучение произведения. Проект оформления. Общий принцип работы над макетом. Эскизный построочный макет. Архитектоника книги. Единство и особенности внутреннего и внешнего оформления книги. Виды иллюстраций. Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Инверсия темы. Сюжетный строй. Образ. Композиция. Методы и художественные средства изображения иллюстрации. Метод работы над эскизом. Метод работы над оригиналом. Требования к оригиналу. Завершенность иллюстрации.	54	54
Тема 5. Композиция портрета. Искусство портрета. Портрет как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины. Виды	54	54

портретов. Композиционные основы портрета.		
Итого	270	270

Практическая подготовка

№ темы	Тема	Задание на практическую подготовку	Количество часов
1.1	Композиция натюрморта. Ритмическая основа композиции.	Учебное задание	2
1.2	Композиция натюрморта. Сюжетно-композиционный центр.	Учебное задание	4
1.3	Композиция натюрморта. Симметрия и асимметрия в композиции.	Учебное задание	4
1.4	Композиция натюрморта. Горизонтالي, вертикали, диагональные направления.	Учебное задание	4
1.5	Композиция натюрморта. Плановость в композиции.	Учебные задания	8
1.6	Композиция натюрморта. Разработка сюжета несложного тематического натюрморта	Учебное задание	4
1.7	Композиция натюрморта. Поиски тонового решения композиции тематического натюрморта.	Учебное задание	4
1.8	Композиция натюрморта. Поиски цветового решения композиции тематического натюрморта.	Учебное задание	6
1.9	Композиция натюрморта. Выполнение композиции тематического натюрморта.	Учебное задание	18
2.1	Композиция пейзажа. Разработка сюжета сельского пейзажа.	Учебное задание	10
2.2	Композиция пейзажа. Поиски тонового решения композиции сельского пейзажа.	Учебное задание	10
2.3	Композиция пейзажа. Поиски цветового решения композиции сельского пейзажа.	Учебное задание	10
2.4	Композиция пейзажа. Выполнение композиции сельского пейзажа.	Учебное задание	24
3.1	Композиция пейзажа. Разработка сюжета городского или индустриального пейзажа.	Учебное задание	10
3.2	Композиция пейзажа. Поиски тонового решения композиции городского или индустриального пейзажа.	Учебное задание	10
3.3	Композиция пейзажа. Поиски цветового решения композиции городского или индустриального пейзажа.	Учебное задание	10

3.4	Композиция пейзажа. Выполнение композиции городского или индустриального пейзажа.	Учебное задание	24
4.1	Композиция книги. Выполнение эскизов композиции по оформлению книги небольшого литературного произведения, преимущественно для детей	Учебное задание	4
4.2	Композиция книги. Поиск композиционного решения обложки, суперобложки, титульного листа и спусковой полосы, буквицы, концовки в эскизах.	Учебное задание	6
4.3	Композиция книги. Поиск композиционного решения иллюстраций.	Учебное задание	10
4.4	Композиция книги. Выполнение макета книги.	Учебное задание	34
5.1	Композиция портрета. Разработка первоначальных эскизов композиции тематического портрета	Учебное задание	10
5.2	Композиция портрета. Изучение специфических особенностей построения композиции портрета при его пояском, поколенном и в рост решении в эскизах.	Учебное задание	10
5.3	Композиция портрета. Поиск тонового и цветового решения композиции портрета.	Учебное задание	10
5.4	Композиция портрета. Выполнение композиции тематического портрета.	Учебное задание	24

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Композиция натюрморта. Тематический натюрморт.	Натюрморт как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины.	6	Работа с источниками и литературой. Сбор материала по теме. Эскизирование.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Тема 2. Композиция пейзажа. Сельский пейзаж.	Пейзаж как жанр изобразительного искусства и как составная часть картины.	6	Фор-эскизы. Работа с источниками и литературой. Сбор материала по теме. Эскизирование.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Тема 3. Композиция пейзажа. Городской и	Специфика композиционных особенностей городских и	6	Работа с источниками и литературой. Сбор материала	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.

индустриальный пейзаж.	индустриальных пейзажей.		по теме. Эскизирование.		
Тема 4. Композиция книги.	Изучение произведения. Архитектоника книги.	6	Работа с источниками и литературой. Сбор материала по теме. Эскизирование.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Тема 5. Композиция портрета.	Портрет как жанр изобразительного искусства и как часть тематической картины.	6	Работа с источниками и литературой. Сбор материала по теме. Эскизирование.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Композиционные поиски.
Итого		30			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-1. Владеет навыками создания художественных композиций	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	2	3	4	5	6
ОПК-8	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основные законы композиции; разновидности композиции. Уметь: применять полученные знания и умения в практической деятельности учителя ИЗО и педагога дополнительного образования детей.	Композиционные поиски. Устный опрос.	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания устного опроса.

ОПК-8	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятел ьная работа	Знать: основные законы композиции; разновидности композиции. Уметь: применять полученные знания и умения в практической деятельности учителя ИЗО и педагога дополнительного образования детей. Владеть: навыками ведения самостоятельной художественно-творческой работы.	Композиционн ые поиски. Практическая подготовка: (учебные задания, художественна я работа)	Шкала оценивания композиционн ых поисков. Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания учебных заданий) (Шкала оценивания художественн ой работы)
ПК-1	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятел ьная работа	Знать: теоретические основы композиции. Уметь: видеть в окружающей действительности характерное и типическое; выразить идею эскиза к станковому произведению (натюрморт, портрет, пейзаж, иллюстрация) посредством применения законов, правил, приемов и средств композиции; организовывать своё внимание на выполнении поставленной творческой задачи.	Композиционн ые поиски. Устный опрос.	Шкала оценивания композиционн ых поисков. Шкала оценивания устного опроса.
ПК-1	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятел ьная работа	Знать: теоретические основы композиции. Уметь: видеть в окружающей действительности характерное и типическое; выразить идею эскиза к станковому произведению (натюрморт, портрет, пейзаж, иллюстрация) посредством применения законов, правил, приемов и средств композиции; организовывать своё внимание на выполнении поставленной творческой задачи. Владеть: способами	Композиционн ые поиски. Практическая подготовка: (учебные задания, художественна я работа)	Шкала оценивания композиционн ых поисков. Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания учебных заданий) (Шкала оценивания художественн ой работы)

			совершенствования профессиональных знаний и умений; способностью грамотно распределять лимит времени на все этапы работы.		
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: закономерности построения реалистического изображения с натуры, последовательность работы над композицией. Уметь: сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа.	Композиционные поиски. Устный опрос.	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкала оценивания устного опроса.
СПК-1	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: закономерности построения реалистического изображения с натуры, последовательность работы над композицией. Уметь: сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа. Владеть: навыками создания художественных композиций.	Композиционные поиски. Практическая подготовка: (учебные задания, художественная работа)	Шкала оценивания композиционных поисков. Шкалы оценивания практической подготовки (Шкала оценивания учебных заданий) (Шкала оценивания художественной работы)

Шкала оценивания композиционных поисков

Показатели	Количество баллов
- умение творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое, и отражать его в правдивой образной форме	0-5
- выбор оптимальных сочетаний техник для выполнения эскиза в соответствии с конкретными творческими задачами, умение организовывать своё внимание на выполнении поставленной творческой задачи	0-5
- проявление фантазии, творческого воображения,	0-5

оригинальность художественного образа, творческого замысла	
--	--

Шкала оценивания устного опроса

Показатели	Количество баллов
- усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, существенное), знание теоретических основ композиции, основных законов композиции, разновидностей композиции	0-5
- грамотная формулировка основных понятий теории композиции, умение применять полученные знания и умения в практической деятельности учителя ИЗО и педагога дополнительного образования детей	0-5
- знание последовательности работы над композицией и закономерностей построения реалистического изображения с натуры	0-5

Шкалы оценивания практической подготовки

Шкала оценивания учебных заданий

Показатели	Количество баллов
- качество исполнения учебных заданий, грамотное композиционное построение, гармоничное колористическое и/или тоновое решение	0-5
- выполнение учебного задания под наблюдением преподавателя, но без его непосредственного участия, умение организовывать своё внимание на выполнении поставленной творческой задачи, способность грамотно распределять лимит времени на все этапы работы	0-5
- знание последовательности работы над композицией и закономерностей построения реалистического изображения с натуры	0-5
- степень декоративного обобщения художественного образа, обусловленная поставленной задачей	0-5

Шкала оценивания художественной работы

Показатели	Количество баллов
- владение навыками ведения самостоятельной художественно-творческой деятельности, аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в художественной работе, гармония композиционного и колористического решения художественной работы	0-10
- качество исполнения художественной работы, владение живописными и графическими техниками и материалами, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- владение навыками создания художественных композиций, умение сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа, передача художественного образа произведения различными композиционными приёмами, используемыми для формирования образа художественного изображения	0-10

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры композиционных поисков:

1: Ритмическая основа композиции. *Задачи:* Задать в пространстве листа различные ритмические построения, используя линию, пятно (работа тоном), цвет. Контрастные и нюансные отношения элементов композиции (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта). Эскизирование. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры.

2: Сюжетно-композиционный центр. *Задача:* Задать композиционный центр в соответствии с пропорцией золотого сечения (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта) Продемонстрировать различные способы выделения композиционного центра: ритмически, средствами тона, цвета (цветовой тон, насыщенность). Фор-эскизы, Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры, акварель, гуашь.

3: Разработка сюжета несложного тематического натюрморта (например, «Дары осени», «Атрибуты искусства», «Атрибуты спорта», «Весна за окном», «В крестьянской избе» и т.д.). Внесение необходимых коррективов в первоначальный замысел. Выбор основного эскиза композиции. *Задачи:* Определить сюжетно-композиционный центр и равновесие в формате. Найти правильный масштаб изображения предметов по отношению к определенному типу формата. Проанализировать особенности взаимного расположения предметов по отношению друг к другу. Фор-эскизы. Зарисовки. Наброски. Этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме.

4: Поиски тонового решения композиции тематического натюрморта. Этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме. *Задача:* Разработать основной эскиз в тоне. Фор-эскизы.

5: Поиски цветового решения композиции тематического натюрморта. Этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме. *Задача:* Развивать чувство цвета и целостности цветового и тонового решения композиции. Передать эмоциональное состояние в эскизе. Фор-эскизы. Этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме.

6: Разработка первоначальных эскизов композиции тематического портрета по заданной теме (например, «Мой современник»). Изучение влияния личности портретируемого и внешних экспрессивных проявлений его характера на композиционное решение портрета. *Задача:* Передать в портрете внешнее и внутреннее сходство с моделью. Фор-эскизы. Наброски, зарисовки, этюды по теме.

Примерные вопросы устного опроса:

1. Раскройте сущность композиционного закона целостности?
2. Ритм как композиционная закономерность.
3. Композиция в изобразительном искусстве.
4. Особенности композиции натюрморта.
5. Раскройте суть композиционных закономерностей симметрии и асимметрии.
6. Средства композиции в изобразительном искусстве.
7. Какие определения композиции Вам известны?
8. Композиционные особенности жанра пейзажа.

9. Через какие качества, свойства проявляется действие композиционного закона «целостности» в изобразительном искусстве?
10. Равноценны ли понятия «структура» и «композиция».
11. Какие средства композиции Вы знаете?
12. На примере анализа двух-трех работ произведений изобразительного искусства покажите использование художниками композиционного правила расположения главного на втором плане.
13. Раскройте суть композиционного закона контрастов.
14. Что такое «композиционный набросок» и его связь с понятием «художественный образ».
15. Раскройте композиционные особенности в работе над портретом в живописи.
16. Что есть общего и различного между понятиями «конструкция», «структура» и «композиция»?
17. Проанализируйте на примере ряда произведений живописи использованием художниками диагональных направлений движения как композиционного приема.
18. Проанализируйте высказывание известного советского психолога искусствоведа и художника Н.Н. Волкова о композиции.
19. Проанализируйте сущность композиционного приема передачи впечатлений монументальности изображаемого в произведениях изобразительного искусства.
20. Проанализируйте на примере ряда произведений изобразительного искусства композиционную закономерность «сюжетно-композиционный центр».
21. Проанализируйте на примере ряда произведений изобразительного искусства использование художниками композиционного приема «горизонтالي и вертикали».

Примерные задания практической подготовки (учебные задания, художественная работа)

Учебное задание 1: Симметрия и асимметрия в композиции. *Задача:* Создать симметричные и асимметричные композиционные построения (на уровне формальной композиции и композиции натюрморта). Статика и динамика в композиции. Особенности соподчинения элементов композиции в симметричной и ассиметричной композиции. Средства достижения равновесия в ассиметричной композиции: ритмические паузы, контраст больших и малых форм, светлотные контрасты, цветовые, контрасты по насыщенности. Фор-эскизы. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры, акварель, гуашь.

Учебное задание 2: Горизонтالي, вертикали, диагональные направления. *Задачи:* Создание ощущения движения и покоя средствами обозначения и усиления различных направлений в листе (на уровне формальной композиции, композиции натюрморта и пейзажа). Осмысленный выбор формата, отражающего суть художественного образа. Фор-эскизы. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры, акварель, гуашь.

Учебное задание 3: Плановость в композиции. *Задачи:* Создание композиционных построений с размещением композиционного центра на разных планах (на примере пейзажа). Средства создания иллюзии пространства. Фор-эскизы. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры, акварель, гуашь.

Учебное задание 4: Плановость в композиции. *Задачи:* Создание композиционных построений с размещением композиционного центра на разных планах (на примере многофигурной композиции). Средства создания иллюзии пространства. Фор-эскизы. Бумага, графитные карандаши, мягкие материалы, маркеры, линеры, акварель, гуашь.

Художественная работа 1: Выполнение композиции тематического натюрморта. *Задачи:* Закрепление основных понятий и выработка практических навыков по сочинению композиции тематического натюрморта. Готовая работа. Формат А-2. Бумага. Акварель. Оформление в раму, под стекло или спец пластик, паспарту.

Художественная работа 2: Разработка сюжета и выполнение первоначальных эскизов сельского пейзажа. Поиски тонового и цветового решения композиции сельского пейзажа. Выполнение композиции сельского пейзажа. *Задачи:* Решить состояние времени суток и времени года. Выбрать точку и уровень зрения. Определить линию горизонта и формат. Передать сочетание масс. Передать соотношение неба и земли. Показать пространственные планы. Развивать чувство цвета и целостности цветового и тонового решения композиции. Передать эмоциональное состояние. Фор-эскизы. Зарисовки. Наброски. Картина Формат 40X60. Холст. Масло. Оформление в раму, холст на подрамнике.

Художественная работа 3: Разработка сюжета и выполнение первоначальных эскизов городского или индустриального пейзажа. Поиски тонового и цветового решения композиции городского или индустриального пейзажа. Выполнение композиции городского или индустриального пейзажа. *Задачи:* Решить состояние времени суток и времени года. Выбрать точку и уровень зрения. Определить линию горизонта и формат. Передать сочетание масс. Передать соотношение неба и земли. Показать пространственные планы. Развивать чувство цвета и целостности цветового и тонового решения композиции. Передать эмоциональное состояние. Фор-эскизы. Зарисовки. Наброски. Картина Формат 50X70. Холст. Масло. Оформление в раму, холст на подрамнике.

Художественная работа 4: Выполнение эскизов композиции по оформлению книги небольшого литературного произведения, преимущественно для детей (например, русской народной сказки). Поиск композиционного решения обложки, суперобложки, титульного листа и спусковой полосы, буквицы, иллюстраций, концовки (макет книги) в эскизах. Выполнение макета книги. *Задачи:* Выбрать формат книги. Найти художественные средства изображения, шрифт. Добиться стилистического единства внешнего и внутреннего оформления книги. Макет книги. Формат А-4. Акварель, гуашь, темпера, пастель, карандаш и т.д. (по выбору).

Художественная работа 5: Изучение специфических особенностей построения композиции портрета при его пояском, покатом и в рост решении в эскизах. Фор-эскизы. Натюрнелы зарисовки, этюды по теме. Поиск тонового и цветового решения композиции портрета. Наброски, зарисовки, этюды. Выполнение композиции тематического портрета. *Задача:* Передать через фигуру, позу, костюм, интерьер и аксессуары эмоциональную характеристику портретируемого. Добиться целостности цветового и тонового решения композиции. Создать художественный образ современника. Картина. Формат 60X40. Холст. Картон. Темпера. Пастель. Масло. Оформление в раму.

Примерные работы к экзамену:

Композиция натюрморта
Композиция пейзажа
Композиция книги
Композиция портрета

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценки этапов формирования компетенций используется рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний студентов.

Учебный рейтинг формируется из четырех составляющих:

1. посещение учебных занятий (максимум 20 баллов);
2. результаты освоения каждой темы учебной дисциплины, текущий контроль выполнения аудиторной и самостоятельной работы (50 баллов);
3. промежуточная аттестация (экзамен) (30 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений и навыков:

1. *Посещение учебных занятий* (ПУЗ) оценивается накопительно, следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости, делится на количество занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.

Показатели оценивания посещения занятий	Баллы
- студент посетил от 71 до 100% от всех занятий	16-20
- студент посетил от 51 до 70% от всех занятий	11-15
- студент посетил от 31 до 50% от всех занятий	6-10
- студент посетил от 0 до 30% от всех занятий	0-5

2. *Промежуточная аттестация* проводится в экзаменационную сессию. На промежуточную аттестацию (ПА) представляются художественные творческие работы, выполненные студентом в течение семестра. Художественная работа – это итоговая часть учебного задания по сочинению творческой композиции, художественное произведение, обладающее внешним эмоционально-изобразительным строем, исполнительским содержанием и творческим началом. Текущий контроль успеваемости фиксирует процесс выполнения художественной работы, этапы ее выполнения (учебные задания).

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на просмотре, составляет 30 баллов.

Шкала оценивания экзамена

Показатели оценивания	Баллы
- владение навыками ведения самостоятельной художественно-творческой деятельности, аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в художественной работе, гармония композиционного и колористического решения художественной работы	0-10
- качество исполнения художественной работы, владение живописными и графическими техниками и материалами, активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач	0-10
- владение навыками создания художественных композиций, умение сочинять композиции и выполнять их в живописных и графических материалах, в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, книжной	0-10

иллюстрации, решая в них задачи создания художественного образа, передача художественного образа произведения различными композиционными приёмами, используемыми для формирования образа художественного изображения	
--	--

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Воронова, И. В. Основы композиции : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 119 с.— Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/444486>
2. Ломов С.П. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., Аманжолов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/557401>.
3. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст] : теория и практика изобразит. искусства: учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 102с.

6.2. Дополнительная литература

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] /М.В. Глазова, В.С. Денисов. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255.html>
2. Кузин В.С. Рисунок [Текст] : наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М. : Академия, 2013. - 232с.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : Владос, 2008. - 144с.
4. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>
5. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс]. - М. : ВГИК, 2012. - 352 с. — Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277597&sr=1
6. Тугендхольд, Я. А. Живопись и зритель. — Москва : Юрайт, 2019. — 120 с. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/428187>
7. Устин, В.Б. Учебник дизайна [Текст]: композиция; методика; практика. - М. : Астрель, 2009. - 254с.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи – М.: Искусство, 1977. [Электронный ресурс] URL: <http://www.zipsites.ru/me/iskusstvo/>

[N N Volkov Kompozitsiya v zhivopisi V 2 knigakh/](#)

2. Волков Н. Н. Восприятие картины. - М.: Просвещение, 1969. [Электронный ресурс] URL: <http://rosarms.info/rgh.php>
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi.html
4. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом «Искусство», 2004. [Электронный ресурс] URL: http://vk.com/doc357374_144668627?hash=322bcbca0620bb0ecc&dl=29d0c3c8e11d0bf a60
5. Дейнека А. Л. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. - М.: Изд.- во Акад. художеств СССР, 1961. [Электронный ресурс] URL: <http://www.twirpx.com/file/1188230/>
6. Ковалев А.Ф. Золотое сечение в живописи. - Киев: Выща школа, 1989. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie.html
7. Композиция: сайт [Электронный ресурс] URL: <http://www.coposic.ru/kompoziciya-predmet/predmet-kompozicii/>
8. Композиция в изобразительном искусстве / Pictorial-art.info [Электронный ресурс] URL: <http://www.pictorial-art.info/kompozicziya-v-izobrazitelnom-iskusstve.html>
9. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. - М.: Изобразительное искусство. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi.html
10. Унковский А.А. Живопись фигуры. - М.: Просвещение, 1968. [Электронный ресурс] URL: http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html
11. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986. [Электронный ресурс] URL: <http://kniga-s.ru/free/kompoziciya.html>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе.

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.