

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2016 г.

Основы композиции и перспективы

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»

Специальность «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 18 » ноября 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 18 » ноября 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 22 » ноября 2016 г., протокол № 6

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 22 » ноября 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)

Разработчики:

Паранюшкин Рудольф Васильевич, профессор кафедры живописи, графики и графического
дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1159) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (специальность
«Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
(от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Изучение основных законов зрительного восприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы композиции и перспективы» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является профессиональная творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Основы композиции и перспективы» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академическая живопись», «Копирование», «Формально-образная композиция», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академическая живопись», «Копирование», «Формально-образная композиция», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3);

– способностью и готовностью формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу обучения, создавать условия для успешного личностно-профессионального становления обучающихся (ОПК-10);

– способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства (ПК-3);

– способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства, в творческом процессе художника живописца (ПК-7);

– способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области искусства (ПК-8);

– способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-9).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные законы зрительного восприятия;
- ассоциативные связи предметного мира и изображения;
- основные жанры изобразительного искусства;
- геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы;

уметь

- применять на практике пространственное построение изображения;
- строить адекватные композиции по ассоциациям;
- практически осуществлять построение композиции;
- строить перспективное изображение;

владеть

- опытом композиционного анализа;
- владеет художественным мышлением;
- техническими средствами изобразительного искусства;
- перспективным анализом природных форм.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 4 / 6 / 9
Аудиторные занятия (всего)	172	36 / 54 / 54 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	54	18 / 18 / 18 / –
Практические занятия (ПЗ)	90	18 / 36 / 36 / –
Лабораторные работы (ЛР)	28	– / – / – / 28
Самостоятельная работа	96	36 / 18 / 18 / 24
Контроль	56	– / – / – / 56
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	324
	зачётные единицы	9
		2 / 2 / 2 / 3

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Формальная композиция.	Изучение основных законов, форм и средств композиции.
2	Раздел 2. Ассоциативная композиция.	Создание композиции по ассоциативным связям с реальными явлениями.
3	Раздел 3. Предметная композиция.	Изучение закономерностей композиции натюрморта, портрета, пейзажа.
4	Раздел 4. Линейная и воздушная перспектива.	Построение пространственных изображений реальных предметов.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Формальная	18	18	–	36	72

	композиция.					
2	Раздел 2. Ассоциативная композиция.	18	36	–	18	72
3	Раздел 3. Предметная композиция.	18	36	–	18	72
4	Раздел 4. Линейная и воздушная перспектива.	–	–	28	24	52

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Основы композиции, Учебное пособие для вузов, Академический Проект, Трикста, Бадян В.Е., Денисенко В.И., 978-5-8291-1330-8, 2015, <http://www.iprbookshop.ru/36851>.

2. Практическая перспектива, Учебное пособие для художественных вузов, Московский городской педагогический университет, Макарова М.Н., 978-5-8291-1774-0, 2015, <http://www.iprbookshop.ru/36744>.

3. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 168 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35538.html>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Технический рисунок»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26555.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Основы композиции, Учебное пособие для вузов, Академический Проект, Трикста, Бадян В.Е., Денисенко В.И., 978-5-8291-1330-8, 2015, <http://www.iprbookshop.ru/36851>.

2. Кандинский В. О духовном искусстве. Статья в сборнике Художники об искусстве, М., Изд-во Арт-Астрель, 2008.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы композиции и перспективы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами,

стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.

3. Рабочие материалы: краски. Бумага на планшетах, кисти, палитра.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы композиции и перспективы» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы композиции и перспективы» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

