

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
«31» мая 2019 г.

Композиция

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

« 14 » мая 2019 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

О.С. Кириллова

(зав. кафедрой)

« 14 » мая 2019 г.

(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 28 » мая 2019 г., протокол № 9

Председатель учёного совета Н.Н. Таранов _____

(подпись)

« 28 » мая 2019 г.

(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

« 31 » мая 2019 г., протокол № 10

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:

Копеева Галина Валентиновна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ВГСПУ,

Фролова Татьяна Алексеевна, ассистент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Композиция» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов композиционного мышления на основе принципов, законов, методов и средств художественно-образного формообразования, получение навыков создания учебных и творческих художественных композиций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Композиция» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы живописи», «Основы композиции», «Основы пластического моделирования», «Основы рисунка», «Основы цветоведения и колористики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковроткачества», «Основы акварельной живописи», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Основы книжной графики», «Основы линейно-конструктивного рисунка», «Основы эмальерного искусства», «Современные технологии обучения изобразительному искусству», «Эмаль», прохождения практик «Производственная (преподавательская) практика», «Производственная (ранняя преподавательская) практика», «Учебная (ознакомительная) практика», «Учебная (социально-значимая) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы живописи», «Основы рисунка», «Книжная графика», «Основы декоративно-прикладного искусства», прохождения практики «Производственная (преподавательская) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);

– способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– законы композиционного построения;
– средства гармонизации композиции;
– теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции; специфику построения фронтальных композиций графических и живописных работ;

уметь

– грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве;
– использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих работ;

владеть

- технологией и приемами работы различными художественными материалами;
- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	56	28 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	28	14 / 14
Практические занятия (ПЗ)	28	14 / 14
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	80	40 / 40
Контроль	8	4 / 4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы зачётные единицы	144 4
		72 / 72 2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Художественно-образный язык композиции.	Художественный образ и форма. Стилизация и трансформация форм в композиции. Художественный образ и цвет. Виды цветовых композиций. Типы колорита. Свет в композиции.
2	Фигуративная композиция	Композиционный анализ произведения. Композиция станковой картины. Композиция в графике. Композиция книги. Декоративная, декоративно-монументальная композиция.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Художественно-образный язык композиции.	14	14	–	40	68
2	Фигуративная композиция	14	14	–	40	68

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ветрова, И.Б. Неформальная композиция: От образа к творчеству: Учеб. пособие для студ. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Дизайн" / И.Б. Ветрова. - М.: Ижица, 2004. - 174с..
2. Голубева О. Л. Основы композиции: Учебник / О.Л. Голубева – 3-е изд.: В. Шевчук, 2008. – 144 с..
3. Иттен И. Искусство формы/ Иоханнес Иттен.-М.: Д. Аронов, 2009. 136с..
4. Иттен, И. Искусство цвета./ Иоханнес Иттен. -М.: Д. Андронов, 2004.-260с.

5. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 144 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Устин В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В. Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 254с..

2. Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: учебное пособие [для студентов вузов] / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М.: КДУ, 2010. - 154 с. : ил..

3. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб.: Азбука, 2003. – 240 с..

4. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М.: Архимед, 1992. – 108 с..

5. Кильпе, М.В. Композиция: Учебник-М.: Д. Андронов, 2006.-345с..

6. Медведев, А.В. Геометрия Фаворского. Основы композиции на плоскости / А.В. Медведев. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2014. - 196 с..

7. Кудин П.А., Ломов Б.Ф., А.А. Митькин А.А. Психология восприятия и искусство плаката / П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А. А. Митькин. - М. : Плакат, 1987. - 207с..

8. Милова Н.П. Основы композиции: учебное пособие / Н.П. Милова, О.Г. Обертас. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 92 с..

9. Панксенов. Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для вузов. / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 143 с..

10. Смирнова, М. А. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107> Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка [Электронный ресурс] : метод. пособие / М. А. Смирнова. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 156 с.

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://www.gumfak.ru>.

3. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

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. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).

2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Композиция» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети; комплексом наглядных пособий, обеспечивающих реализацию

демонстрационных опытов и тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

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.

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 «Композиция» 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.