

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« ____ » _____ 2022 г.

Композиция

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2022

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

« __ » _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

« __ » _____ 202__ г. , протокол № __

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 Г.В., доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ВГСПУ.

Программа дисциплины «Композиция» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

???

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Композиция» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», прохождения практики «Производственная (пленэрная) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Графика», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Методика обучения изобразительному искусству», «Педагогический рисунок и методика организации учебных постановок», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», прохождения практик «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (проектно-творческая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- принципы построения сюжетной композиции;
- – виды композиции, формат и его свойства, изобразительно-выразительные средства, композиционные законы, принципы и приемы;
- этапы работы над композицией;
- – особенности композиции пейзажа;
- – изобразительно-выразительные средства, композиционные законы, принципы и приемы;
- – понятие о художественной ассоциации;
- виды и композиционные особенности портрета;

уметь

- выполнить сюжетную композицию на избранную тему;
- – проводить композиционный анализ произведений изобразительного искусства;
- создавать творческие композиционные работы;
- – создавать композицию пейзажа на основе пленэрных этюдов;
- – использовать теоретические знания в практической деятельности;
- – передавать обобщённые ощущения от реального мира;
- создавать творческую композицию на основе натурального материала;

владеть

- арсеналом художественно-выразительных композиционных средств;
- – изобразительно-выразительными средствами, пластическими основами формообразования, законами, принципами и средствами композиции;
- средствами художественной выразительности;
- – основами воздушной и линейной перспективы;
- – композиционными принципами изображения;
- – владеть техникой рисунка и живописи;
- всем арсеналом живописных и композиционных средств.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	138	18	18	28	28	14	14	18
В том числе:								
Лекции (Л)	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	138	18	18	28	28	14	14	18
Самостоятельная работа	210	50	18	44	40	22	18	18
Контроль	84	4	36	–	4	–	4	36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЭК / – / ЗЧО / – / ЗЧ / ЭК						
Общая трудоемкость	часы	72 / 72 / 72 / 72 / 36 / 36 / 72						
	зачётные единицы	12						
		2 / 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2						

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Сюжетная композиция	Художественный замысел, соответствие содержания и формы, , пластическое и колористическое единство. Смысловой центр, сюжетные и пластические связи частей композиции. Анализ работ мастеров
2	Художественно-образный язык композиции	Основные понятия композиции. Типы и формы композиции. Принципы формообразования. Законы и принципы композиции
3	Композиция натюрморта	Этапы работы над композицией. Композиция натюрморта. Образный строй, колорит, художественная и техническая выразительность.
4	Композиция пейзажа	Композиция пейзажа. Образ, состояние, перспектива, художественная выразительность.
5	Фронтальная композиция	Приёмы и средства композиции. Цветовая композиция. Эстетический аспект формальной композиции.
6	Ассоциативная композиция	Понятие о художественной ассоциации. Композиция с прямой и сложно-структурной косвенной ассоциацией.

7	Композиция портрета.	Композиция портрета. Голова, поясной портрет, полуфигура (портрет с руками), фигура. Взаимоотношение портрета с фоном: на нейтральном фоне, с элементами антуража, портрет в пространстве (в интерьере, в пейзаже). Смысловой центр, сюжетные и пластические связи частей композиции.
---	----------------------	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Сюжетная композиция	–	–	18	30	48
2	Художественно-образный язык композиции	–	–	20	30	50
3	Композиция натюрморта	–	–	20	30	50
4	Композиция пейзажа	–	–	20	30	50
5	Фронтальная композиция	–	–	20	30	50
6	Ассоциативная композиция	–	–	20	30	50
7	Композиция портрета.	–	–	20	30	50

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Бадян В.Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / Бадян В.Е., Денисенко В.И.. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с.
2. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) : монография / Бесчастнов Н.П.. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с..
3. Баранов М.Б. Пропедевтика в композиции : учебное пособие / Баранов М.Б.. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с.
4. Формальная композиция. Творческие задания по основам дизайна : учебное пособие для СПО / Е.В. Жердев [и др.].. — Саратов : Профобразование, 2020. — 255 с..
5. Погосская Ю.В. Композиция : учебно-методическое пособие / Погосская Ю.В.. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. — 35 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Изд-во В. Шевчук, 2014.- 368 с..
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. Трофимов В.А. Основы композиции : учебное пособие / Трофимов В.А., Шарок Л.П.. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2009. — 41 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. [Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>].
2. [Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu].
3. [Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.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. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
3. Наборы плакатов и наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и тематических иллюстраций, определенных программой учебной.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Композиция» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, аттестации с оценкой, зачета, .

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 «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.