

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Композиция

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:

Изобразительное искусство

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.15

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП
М.В. Маковенко

Председатель УМК

М.В. Давыдов

Томск – 2024

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: 126 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	Основные изобразительные средства плоскостной композиции	Основные изобразительные средства Точка, линия, пятно, цвет, текстура. <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. Группировка, ритм, членение, контраст, акцентирование. 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. Линейно-конструктивная основа композиции	<p><i>Лекция.</i> Этапы работы над предметной композицией. Цели и задачи композиционного поиска. Линейно-конструктивная основа композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Зарисовки и наброски натюрморта с натуры. Главная задача: поиск ракурса и пластического мотива. 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>
7	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>
8	Цветовое решение композиции	<p>Цветовое решение композиции.</p> <p><i>Практическое задание.</i></p> <p>Поиск колорита в композиции. Главная задача – добиться цветовой гармонии, сохранив тональные отношения предыдущего этапа в эскизе.</p>
9	Выбор техники исполнения и материалов	<p>Выбор техники исполнения и материалов.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Создание эскизов в различных графических техниках на основе цветового форэскиза. Главная задача – найти художественный 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	Жанр пейзажа в изобразительном искусстве	<p><i>Лекция.</i> Жанр пейзажа. Роль пленэра в творчестве художника. Понятие этюда и картины, зарисовки и графического листа. Пластический мотив в пейзаже.</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Найти примеры в живописи и графике 18-21 веков в жанре пейзаж. Проанализировать композицию, изобразительные средства, композиционные приемы в выбранных примерах. Выяснить, как данные средства, пластический мотив влияют на восприятие пейзажа.</p>
11	Пейзаж. Графическая композиция	<p>Работа над графической композицией на основе собранного во время пленэра (Технологической (проектно-технологическая) практики; пленэра).</p> <p><i>Практическое задание.</i> Отбор наиболее выразительных зарисовок, анализ с целью выявления пластического мотива, графических средств. Выполнение линейных и тоновых эскизов. Эксперименты с материалами и техникой. Итоговая графическая композиция.</p>

		<i>Самостоятельная работа.</i> Выполнение <i>дополнительных зарисовок с натуры.</i> Эксперименты с материалами и техникой. Завершение графической композиция.
12	Пейзаж. Живописная композиция	Работа над живописной композицией на основе собранного во время пленэра (Технологической (проектно-технологическая) практики; пленэра). <i>Практическое задание.</i> Отбор наиболее выразительных этюдов, анализ с целью выявления пластического мотива, характера колорита. Выполнение линейных, тоновых, цветовых эскизов. Эксперименты с материалами и техникой. Итоговая картина на холсте. <i>Самостоятельная работа.</i> Выполнение <i>дополнительных этюдов с натуры.</i> Эксперименты с материалами и техникой. Завершение живописной композиции на холсте.
IV СЕМЕСТР		
13	Портрет	<i>Лекция.</i> История портрета. Виды портрета. Графический и живописный портрет. <i>Практическое задание.</i> Выполнение зарисовок с натуры одnogруппника. Выявление характера портретируемого и композиции в листе. <i>Практическое задание.</i> Итоговая картина или графический лист в жанре портрет с предварительно выполненными линейными, тоновыми и цветовыми эскизами. <i>Самостоятельная работа.</i> выбор колорита. Автопортрет с конструктивным рисунком в основе и обобщенным тоновым решением.
14	Интерьер	<i>Практическое задание.</i> Итоговая картина на холсте на основе предварительно выполненных линейных, тоновых и цветовых эскизов. <i>Самостоятельная работа.</i> Зарисовки интерьера с выявлением освещения. Завершение работы над картиной.
15	Фигура в интерьере	<i>Практическое задание.</i> Разработка тонового эскиза на основе зарисовок и набросков фигуры в интерьере. Выполнение печатной формы в технике гравюра на картоне. Печать тиража. <i>Самостоятельная работа.</i> Зарисовки и наброски фигуры человека в интерьере
V СЕМЕСТР		
16	Жанровая композиция в пейзаже	<i>Лекция.</i> Сюжетно композиционный центр. Идея, сюжет, мотив в картине, пластическое решение. Работа над замыслом. Развитие художественного видения и образного мышления. Взаимосвязь фигур и среды в композиции. <i>Практическое задание.</i> Выбор этюда, выполненного в IV семестре во время пленэра (Технологической (проектно-технологическая) практики; пленэра) в качестве основы пластического мотива для жанровой композиции. Дополнительный сбор материала, наброски и зарисовки фигур людей для выбранного мотива, этюды с натуры пейзажа в разном состоянии. Выполнение линейных, тоновых и цветовых эскизов. Итоговая картина на холсте.

		<i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа над жанровой композицией. Создание презентации с описанием, иллюстрациям и анализом этапов работы над картиной.
VI СЕМЕСТР		
17	«Малый диплом»	<p>Станковая композиция на свободную тему.</p> <p><i>Лекция.</i> Тематика станковой живописи и графики. Сопоставление живописной картины и графической серии. Последовательность работы над практической частью дипломной работы.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Разработка проекта живописный картины с обязательными этапами (сбор материала, линейные эскизы, тоновые эскизы, цветовые эскизы, картон, итоговая работа на холсте)/Разработка проекта графической серии с обязательными этапами (сбор материала, линейные форэскизы, тоновые форэскизы, итоговые эскизы, проба материала, итоговая графическая серия).</p> <p><i>Самостоятельная работа.</i> Дополнительная работа над станковой композицией. Создание презентации с описанием, иллюстрациям и анализом этапов работы над станковая композиция на выбранную тему.</p>
VII СЕМЕСТР		
18	Поиск и определение темы выпускной квалификационной работы	<p><i>Лекция.</i> Требование к выпускной квалификационной работе. Самоанализ, определение сильных сторон начинающего художника и выпускника. Подходы и методы ведения выпускной квалификационной работы.</p> <p><i>Практическое задание.</i> Сбор материала, разработка линейных и тоновых форэскизов, либо других начальных этапов творческого проекта в рамках выбранной темы.</p>

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения практических и заданий для самостоятельной работы, 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/>
- Поисквые 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.

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 практического 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.