

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

« 28 » *Шилов С.П.* 2020 г.

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили: дошкольное образование, дополнительное образование детей

форма обучения: заочная

Бакулина Н.А. Основы композиции. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилидошкольное образование, дополнительное образование детей, форма обучения заочная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета: Основы композиции [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Основы композиции» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере методической, творческой и организационной деятельности в рамках дошкольного и дополнительного образования.

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины. Формирование умения создавать произведения искусства по законам композиции

Задачи дисциплины:

- Сформировать технические навыки, умение грамотно работать с натуры, по памяти и по представлению; овладеть методикой создания художественного образа средствами композиции.
- Способствовать развитию интеллектуально-творческого, коммуникативного потенциала обучающихся, пространственных представлений и художественно-образного мышления.
- Выработать навыки осознанно-аналитического изучения и понимания изобразительного искусства с точки зрения искусства композиции.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ОП.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Рисунок».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Основы композиции», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Живопись», «Выполнение живописных и графических композиций», «Художественный текстиль», «Художественное стекло», а также при прохождении разных видов практик: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической практике, исследовательской работе (преддипломной практике), при подготовке выпускной квалификационной работы.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый/функциональный)
ОК - 7: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности	Знает: основные законы, правила, приемы, средства композиции
	Умеет использовать теоретические знания в практике композиционной деятельности
ОПК – 4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования	Знает: основные принципы композиционного построения и последовательность работы над учебными и творческими постановками
	Умеет: разрабатывать и реализовывать программный материал по формированию

	изобразительных навыков в соответствии с требованиями ФГОС
ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста
	Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		2	3
Общий объем	зач. ед час.	3	3
		108	108
Из них:			
Часы аудиторной работы (всего):		10	10
Лекции		4	4
Практические занятия		6	6
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося		98	98
Вид промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

3. Система оценивания

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение занятия	0-20	-
2.	Контрольная работа (срезовая)	0-10	0-20
3.	Устный ответ на практическом занятии	0-30	-
4.	Выполнение творческих работ	0-40	0-80

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (зачет с оценкой)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные е/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные сведения о композиции в изобразительном искусстве	16	1	-	-	-
2	Средства композиции	16	1	1		
3	Правила композиции: равновесие (формальное, неформальное)	16	1	1	-	-
4	Динамика и статика в композиции	14	-	1	-	-
5	Контрастное инюансное сочетания в композиции	16	-	1	-	-
6	Метр-ритм в композиции	14	-	1	-	-
7	Стилизация как прием композиции	16	1	1	-	-
	Итого	108	4	6		

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема: Средства композиции

Реализация художественного замысла. Законы и средства композиции. Точка как основа. Линия. Пятно (цветовое, тональное). Способы применения и сочетания для создания художественного образа. Способы выделения сюжетно-композиционного центра.

Задание: конспектирование источника. Создать беспредметную композицию с ярко выраженным композиционным центром с использованием разных средств композиции.

Практическое занятие №2

Тема: Правила композиции: равновесие (формальное, неформальное)

Правила композиции. Равновесие. Виды равновесия: формальное, неформальное. Визуальное восприятие равновесия в картине. Способы достижения равновесия в картине. Задание: конспектирование источника. Разработать эскиз графической беспредметной композиции с неформальным равновесием.

Практическое занятие №3

Тема: Динамика и статика в композиции

Восприятие картины. Способы передачи движения в картине. Способы передачи статичности в композиции. Роль диагональных направлений в композиции.

Задание: конспектирование источника. Разработать динамичную графическую композицию с помощью диагональных направлений

Практическое занятие № 4

Тема: Контрастное и нюансное сочетания в композиции

Восприятие картины. Контраст – ярко выраженное противопоставление. Виды контрастов: форм, величин, тональный, цветовой и т.д. Нюанс – подобие.

Задание: конспектирование источника. Разработать эскиз беспредметной композиции с нюансными цветовыми сочетаниями

Практическое занятие № 5

Тема: Метр-ритм в композиции

Ритм как основа существования мира. Ритмическая основа художественного произведения. Музыкальный, литературный, изобразительный ритм. Метр как простейшая форма ритма.

Задание: конспектирование источника. Разработать эскиз метрической композиции и выполнить его в цвете

Практическое занятие № 6

Тема: Стилизация как прием композиции

Стилизация – определение, сущность процесса. Виды стилизации, принципы стилизации. Декоративная интерпретация предметного мира. Композиционный процесс.

Задание: выполнить разработку декоративной композиции натюрморта (выбор сюжета, фиксация замысла, сбор натурального материала, «сочинение истории»), представить вариативность цветового решения, выполнить окончательный вариант в цвете.

4.2.3. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.4. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: устный ответ, обсуждение рекомендованной литературы, выполнение творческой работы

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);
- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- выполнение графических упражнений, контрольных заданий и др.

Творческая работа – разработка эскиза композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Творческая деятельность осуществляется самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.

Примерный перечень творческих работ

- Создать беспредметную композицию с ярко выраженным композиционным центром с использованием разных средств композиции.
- Разработать эскиз графической беспредметной композиции с неформальным равновесием
- Разработать динамичную графическую композицию с помощью диагональных направлений
- Разработать эскиз беспредметной композиции с нюансными цветовыми сочетаниями
- Разработать эскиз метрической композиции и выполнить его в цвете

- Выполнить разработку декоративной композиции натюрморта (выбор сюжета, фиксация замысла, сбор натурального материала, «сочинение истории»), представить вариативность цветового решения, выполнить окончательный вариант в цвете

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия.
- выполнить рисунок/наброски/зарисовки в материале и технике, предусмотренных планом практического задания.

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) : монография / Н. П. Бесчастнов. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с. — ISBN 978-5-4487-0277-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/76538>

2. Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции : учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92290.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Казарина, Т. Ю. Композиция : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т. Ю. Казарина ; составители Т. Ю. Казарина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 42 с. — ISBN 978-5-8154-0496-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95557.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Вопросы и задания контрольной работы имеют профессиональную направленность. Контрольные (срезовые) работы выполняются студентами самостоятельно. Для контрольной работы предлагается ответы на вопросы, проверяющие уровень теоретических знаний, и выполнение практического задания. На выполнение аудиторной контрольной работы отводится не более 1 академического часа. При необходимости студент вправе обратиться к преподавателю за консультацией.

Примерные вопросы и задания для контрольной (срезовой) работы

1. Охарактеризовать композицию как творческий процесс.
2. Раскрыть сущность закона цельности
3. Перечислить средства композиции.
4. Описать способы достижения неформального равновесия в картине
5. Описать способы передачи движения в картине.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1 семестр		
1	Основные сведения о композиции в изобразительном искусстве	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p>
2	Средства композиции	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с натуры самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.</p>
3	Правила композиции: равновесие (формальное, неформальное)	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных</p>

		<p>планом практического задания. Творческая деятельность осуществляется самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.</p>
4	Динамика и статика в композиции	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с натуры самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.</p> <p><i>Контрольная (срезовая) работа</i> - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.</p>
5	Контрастное и нюансное сочетания в композиции	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с натуры самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации</p>

		преподавателя.
6	Метр-ритм в композиции	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с натуры самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.</p>
7	Стилизация как прием композиции	<p><i>Творческая работа</i> Разработать эскиз композиции в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с натуры самостоятельно с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.</p>

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Зачет (с оценкой) проводится в виде итогового просмотра учебных творческих работ и устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к зачету (с оценкой)

1. Определение композиции. Ее роль и значение.
2. Композиционная деятельность. Основные этапы работы над композицией.
3. Цели и задачи в композиции.
4. Композиционный замысел, сбор натурального материала.
5. Средства выражения художественного образа.
6. Вариативность эскизов и зарисовок. Работа творческого воображения.
7. Восприятие формы в различных видах композиции.
8. Организация пространственной среды и плоскости.
9. Средства гармонизации композиции на основе правил ритма, симметрии, асимметрии.
10. Приемы выявления сюжетно-композиционного (смыслового) центра.
11. Ритм и пропорции в композиции.

12. Законы композиции и основные задачи их применения.
13. Художественный образ и закон типизации.
14. Условия и принципы достижения художественной выразительности в композиции.
15. Изобразительные средства и их особенности.
16. Выбор художественного материала. Свойства материала в целях достижения выразительности.
17. Обобщение и целостность как заключительный этап работы над картиной.
18. Приемы композиции.
19. Статика и динамика в живописной композиции.
20. Равновесие (формальное и неформальное) как способ художественно-образной интерпретации сюжета.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ОК - 7: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности	Знает: основные законы, правила, приемы, средства композиции	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа. 3. Творческая работа 4. Вопросы к зачету (с оценкой)	Знает: основные понятия и закономерности эволюции художественного творчества; специфику осуществления композиционной деятельности
		Умеет использовать теоретические знания в практике композиционной деятельности		Умеет: актуализировать исторический и практический и теоретический опыт ведущих художников-педагогов прошлого в практике композиционной деятельности и в образовательном процессе
2.	ОПК – 4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования	Знает: основные принципы композиционного построения и последовательность работы над творческими проектами	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа. 3. Творческая работа 4. Вопросы к зачету (с оценкой)	Знает законы, правила, приемы композиции и последовательность композиционной деятельности; принципы конструирования методического материала для творческой

				деятельности детей дошкольного возраста
		Умеет: разрабатывать и реализовывать программный материал по формированию изобразительных навыков в соответствии с требованиями ФГОС		Умеет конструировать методический материал в соответствии с требованиями ФГОС и индивидуальными и возрастными особенностями детей дошкольного возраста
3.	ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа. 3. Творческая работа 4. Вопросы к зачету (с оценкой)	Знает: специфику творческой деятельности; приемы мотивации детей дошкольного возраста к творчеству
		Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность		Умеет: осуществлять проектирование художественно-творческого процесса; использовать ресурсы печатных источников и интернет-контента для саморазвития в профессиональном плане; организовывать коллективную творческую деятельность детей дошкольного возраста

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — ISBN 978-5-8291-2506-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Дополнительная литература:

1. Беляева, О. А. Композиция : практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / О. А. Беляева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5-8154-0413-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

- система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93509.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 с. — ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/19061.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3. Интернет-ресурсы:

ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>
ARTEFACT. URL: <https://ar.culture.ru/>
Google Arts & culture/ URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
RIJKS MUSEUM/ URL: <https://www.rijksmuseum.nl/nl>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znaniium.com/>
Лань - <https://e.lanbook.com/>
IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>
Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>
Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>
"ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>
Электронная библиотека Тюмгу - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox.

Лицензионное ПО:

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: Microsoft Office 2007.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.
- Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, для реализации данной дисциплины не предусмотрены.

