

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева»**

Факультет педагогического и художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): Композиция
Уровень ОПОП: Бакалавриат
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки: Изобразительное искусство
Форма обучения: Очная

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ № 1426 от 04.12.2015 г.) и учебного плана, утвержденного Ученым советом МГПУ (от 15.05.2017 г., протокол №13)

Разработчики:
Хомякова И. В., доцент

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 17 от 10.05.2017 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 16 от 10.05.2018 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

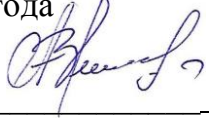
Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 13 от 27.05.2019 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 10 от 13.05.2020 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2020 года

Зав. кафедрой Варданын В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов способностей в области художественно-творческой деятельности средствами композиции как важной составляющей художественного образа произведений искусства.

Задачи дисциплины:

- формирование теоретической и практической базы для эффективного использования основных композиционных законов, правил, приемов и средств в художественно творческой деятельности;
- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм основных художественно-стилевых систем;
- развитие владения методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.08 «Композиция» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина изучается на 1, 2 курсе, в 2, 3 семестрах.

Для изучения дисциплины требуется: знание основ изобразительной грамоты.

Изучению дисциплины Б1.В.08 «Композиция» предшествует освоение дисциплин (практик):

Б1.В.ДВ.02.02 Методика обучения росписи по ткани.

Освоение дисциплины Б1.В.08 «Композиция» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б1.В.01 Методика обучения изобразительному искусству;

Б1.В.06 Живопись;

Б1.В.ДВ.05.02 Декоративная живопись в профессиональной подготовке педагога;

Б1.В.ДВ.14.02 Художественная роспись по дереву в образовательных учреждениях;

Б1.В.ДВ.06.01 Книжная графика в образовательном процессе;

Б1.В.04 Компьютерная графика.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Композиция», включает: образование, социальную сферу, культуру..

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- обучение;
- воспитание;
- развитие.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности:

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

педагогическая деятельность

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности	знать: - знать способы организации сотрудничества обучающихся средствами композиции; - сущность творческого процесса; - основные законы композиции; уметь: - уметь развивать творческие способности средствами решения композиционных задач; владеть: - навыками организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности средствами решения композиционных задач.
---	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Второй семестр	Третий семестр
Контактная работа (всего)	72	54	18
Лекции	18	18	
Практические	36	36	
Лабораторные	18		18
Самостоятельная работа (всего)	36	18	18
Виды промежуточной аттестации			
Зачет			+
Общая трудоемкость часы	108	72	36
Общая трудоемкость зачетные единицы	3	2	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание модулей дисциплины

Модуль 1. Пропедевтика:

Равновесие. Статичность и динамичность в композиции. Ритмический и метрический повтор в композиции. Членение плоскости на части. Моноцентричная и полицентричная композиция.

Модуль 2. Колористическая композиция:

Цвет в композиции. Практическая колористика. Цветовые гармонии. Ассоциативная композиция.

Модуль 3. Методика художественного обобщения в композиции:

Стилизация в натюрморте. Стилизация животных и насекомых. Декоративная стилизация природной формы. Орнаментальная стилизация природной формы. Образ страны и культуры.

Модуль 4. Декоративная композиция:

Центр тяжести в орнаментальной полосе. Орнаментальная композиция в стиле кистевой росписи. Композиция геометрического орнамента в квадрате. Тема в декоративной композиции¶.

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (18 ч.)

Модуль 1. Пропедевтика (10 ч.)

Тема 1. Основные принципы формальной композиции. Равновесие. (2 ч.)

Гармоничная целостность и образность формы. Понятие главного и второстепенного.

Соотношение форм. Композиционное равновесие. Статичность и динамичность формы.

Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Выражение движения в композиции. Основные виды пластических движений и их графическое выражение. Сложные пластические движения. Пластические движения в объемно-пространственной композиции.

Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Тема 2. Основные принципы формальной композиции. Замкнутая и свободная композиция. (2 ч.)

Симметрия в природе. Роль симметрии в искусстве. Основные виды симметрии. Симметричные преобразования в искусстве орнамента. Симметрия и уравновешенность как признаки статичных композиций. Статика центрированных композиций. Статические структуры с метрическим повтором элементов.

Динамические композиции и характер выражаемого движения, его геометрическое выражение. Понятие асимметрии. Асимметрия как прием выражения динамики. Сложные композиционные построения с использованием статичных и динамичных элементов. Симметрия и асимметрия в монокомпозиции.

Тема 3. Основные принципы формальной композиции. Ритмический и метрический повтор. (2 ч.)

Выражение движения и времени в ритмической структуре. Основные типы метрических построений. Ритм в природе и искусстве. Основные виды художественного ритма. Сложные синкопированные ритмы. Ритм в декоративных и орнаментальных композициях. Метроритм.

Тема 4. Основные принципы формальной композиции. Модуль в композиции. (2 ч.)

Масштаб, пропорции, модуль и их значение при компоновке форм на плоскости.

Использование мелкого и крупного модуля в пространстве. Основы комбинаторики.

Практические приёмы использования модуля в декоративной композиции.

Тема 5. Основные принципы формальной композиции. Членение плоскости на части (2 ч.)

Членение плоскости как метод достижения равновесия в композиции. Варианты членения плоскости в декоративной композиции. Использование прямых и параболических линий в организации членения плоскости на части. Цветовые и тональные отношения при членении плоскости. Выражение статики и динамики в данном приёме организации плоскости композиции.

Неоднородность распределения элементов в композиционных структурах и образование доминантных групп. Формальные признаки доминанты. Варианты организации доминанты – композиционного центра композиции. Законы визуального восприятия плоскости при решении композиционного центра. Организация композиции с несколькими композиционными центрами.

Основные способы использования приёма оверлеппинг для достижения плоскостности в композиции и уменьшения действия перспективных планов. Роль оверлеппинга в современном декоративно-прикладном искусстве.

Модуль 2. Колористическая композиция (8 ч.)

Тема 6. Цвет в композиции (2 ч.)

Изобразительные и декоративные возможности цвета. Семиотика цвета. Качественные характеристики цвета: тон, светлотность, насыщенность, яркость. Две основные группы цветов и основные признаки цвета. Подобие, градация и контраст как принципы цветовой композиции. Цветовой круг. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветовых тонов. Принципы гармонизации цветовых тонов (гармония родственных цветов, гармония родственно-контрастных цветов, гармония контрастных цветов, многоцветные

гармонии). Теория Оствальда. Теория В.Кандинского. Цветовая система М.Матюшина. Пространственное смешение цвета.

Тема 7. Цвет в композиции. Колористика (2 ч.)

Роль цвета в композиции. Две основные группы цветов. Основные признаки цвета. Понятия цветового тона, насыщенности, светлоты. Понятие светового и цветового контраста. Пограничный цветовой контраст. Последовательный цветовой контраст. Тёплые и холодные цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр.

Тема 8. Цвет в композиции. Цветовые гармонии. (2 ч.)

Первые теории цветových сочетаний теория гармонических сочетаний по системе В.Козлова. Принципы гармонизации цветových тонов. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветových тонов.

Тема 9. Цвет в композиции. Ассоциативная композиция. (2 ч.)

Понятие ассоциации. Характер представления о различных предметах и явлениях выработанных жизненным опытом. Формы и средства композиции их связь с внешней формой предмета. Цвет, контраст, симметрия, асимметрия, текстура и т.д. Художественная выразительность как основное качество композиции.

53. Содержание дисциплины: Практические (36 ч.)

Модуль 1. Пропедевтика (18 ч.)

Тема 1. Равновесие. Статичность и динамичность в композиции (2 ч.)

Гармоничная целостность и образность формы. Понятие главного и второстепенного. Соотношение форм. Композиционное равновесие. Статичность и динамичность формы. Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Выражение движения в композиции. Основные виды пластических движений и их графическое выражение. Сложные пластические движения. Пластические движения в объемно-пространственной композиции.

Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Тема 2. Равновесие. Статичность и динамичность в композиции (2 ч.)

Гармоничная целостность и образность формы. Понятие главного и второстепенного. Соотношение форм. Композиционное равновесие. Статичность и динамичность формы. Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Выражение движения в композиции. Основные виды пластических движений и их графическое выражение. Сложные пластические движения. Пластические движения в объемно-пространственной композиции.

Равновесие как выражение архитектурных характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Тема 3. Типы композиции: замкнутая и свободная композиция. (2 ч.)

Симметрия в природе. Роль симметрии в искусстве. Основные виды симметрии. Симметричные преобразования в искусстве орнамента. Симметрия и уравновешенность как признаки статичных композиций. Статика централизованных композиций. Статические структуры с метрическим повтором элементов.

Динамические композиции и характер выражаемого движения, его геометрическое выражение. Понятие асимметрии. Асимметрия как прием выражения динамики. Сложные композиционные построения с использованием статичных и динамичных элементов. Симметрия и асимметрия в монокомпозиции.

Тема 4. Типы композиции: замкнутая и свободная композиция. (2 ч.)

Симметрия в природе. Роль симметрии в искусстве. Основные виды симметрии. Симметричные преобразования в искусстве орнамента. Симметрия и уравновешенность как признаки статичных композиций. Статика центрированных композиций. Статические структуры с метрическим повтором элементов.

Динамические композиции и характер выражаемого движения, его геометрическое выражение. Понятие асимметрии. Асимметрия как прием выражения динамики. Сложные композиционные построения с использованием статичных и динамичных элементов. Симметрия и асимметрия в монокомпозиции.

Тема 5. Ритмический и метрический повтор в композиции (2 ч.)

Выражение движения и времени в ритмической структуре. Основные типы метрических построений. Ритм в природе и искусстве. Основные виды художественного ритма. Сложные синкопированные ритмы. Ритм в декоративных и орнаментальных композициях. Метроритм.

Тема 6. Ритмический и метрический повтор в композиции (2 ч.)

Выражение движения и времени в ритмической структуре. Основные типы метрических построений. Ритм в природе и искусстве. Основные виды художественного ритма. Сложные синкопированные ритмы. Ритм в декоративных и орнаментальных композициях. Метроритм.

Тема 7. Модуль в композиции (2 ч.)

Масштаб, пропорции, модуль и их значение при компоновке форм на плоскости. Использование мелкого и крупного модуля в пространстве. Основы комбинаторики. Практические приёмы использования модуля в композиции.

Тема 8. Модуль в композиции (2 ч.)

Масштаб, пропорции, модуль и их значение при компоновке форм на плоскости. Использование мелкого и крупного модуля в пространстве. Основы комбинаторики. Практические приёмы использования модуля в композиции.

Тема 9. Членение плоскости на части (2 ч.)

Членение плоскости как метод достижения равновесия в композиции. Варианты членения плоскости в декоративной композиции. Использование прямых и параболических линий в организации членения плоскости на части. Цветовые и тональные отношения при членении плоскости. Выражение статики и динамики в данном приёме организации плоскости композиции.

Модуль 2. Колористическая композиция (18 ч.)

Тема 10. Цвет в композиции (2 ч.)

Изобразительные и декоративные возможности цвета. Семиотика цвета. Качественные характеристики цвета: тон, светлотность, насыщенность, яркость. Две основные группы цветов и основные признаки цвета. Подобие, градация и контраст как принципы цветовой композиции. Цветовой круг. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветовых тонов. Принципы гармонизации цветовых тонов (гармония родственных цветов, гармония родственно-контрастных цветов, гармония контрастных цветов, многоцветные гармонии). Теория Оствальда. Теория В.Кандинского. Цветовая система М.Матюшина. Пространственное смешение цвета.

Тема 11. Цвет в композиции (2 ч.)

Изобразительные и декоративные возможности цвета. Семиотика цвета. Качественные характеристики цвета: тон, светлотность, насыщенность, яркость. Две основные группы цветов и основные признаки цвета. Подобие, градация и контраст как принципы цветовой композиции. Цветовой круг. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветовых тонов. Принципы гармонизации цветовых тонов (гармония родственных цветов, гармония родственно-контрастных цветов, гармония контрастных цветов, многоцветные гармонии). Теория Оствальда. Теория В. Кандинского. Цветовая система М. Матюшина.

Пространственное смешение цвета.

Тема 12. Практическая колористика (2 ч.)

Роль цвета в декоративной композиции. Две основные группы цветов. Основные признаки цвета. Понятия цветового тона, насыщенности, светлоты. Понятие светового и цветового контраста. Пограничный цветовой контраст. Последовательный цветовой контраст. Тёплые и холодные цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр.

Тема 13. Практическая колористика (2 ч.)

Роль цвета в декоративной композиции. Две основные группы цветов. Основные признаки цвета. Понятия цветового тона, насыщенности, светлоты. Понятие светового и цветового контраста. Пограничный цветовой контраст. Последовательный цветовой контраст. Тёплые и холодные цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр.

Тема 14. Практическая колористика (2 ч.)

Роль цвета в декоративной композиции. Две основные группы цветов. Основные признаки цвета. Понятия цветового тона, насыщенности, светлоты. Понятие светового и цветового контраста. Пограничный цветовой контраст. Последовательный цветовой контраст. Тёплые и холодные цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр.

Тема 15. Цветовые гармонии (2 ч.)

Первые теории цветовых сочетаний теория гармонических сочетаний по системе В.Козлова. Принципы гармонизации цветовых тонов. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветовых тонов.

Тема 16. Цветовые гармонии (2 ч.)

Первые теории цветовых сочетаний теория гармонических сочетаний по системе В.Козлова. Принципы гармонизации цветовых тонов. Системы контрастных, родственных и родственно-контрастных цветовых тонов.

Тема 17. Ассоциативная композиция (2 ч.)

Понятие ассоциации. Характер представление о различных предметах и явлениях выработанных жизненным опытом. Формы и средства композиции их связь с внешней формой предмета. Цвет, контраст, симметрия, асимметрия, текстура и т.д. Художественная выразительность как основное качество композиции.

Тема 18. Ассоциативная композиция (2 ч.)

Понятие ассоциации. Характер представление о различных предметах и явлениях выработанных жизненным опытом. Формы и средства композиции их связь с внешней формой предмета. Цвет, контраст, симметрия, асимметрия, текстура и т.д. Художественная выразительность как основное качество композиции.

54. Содержание дисциплины: Лабораторные (18 ч.)

Модуль 3. Методика художественного обобщения в композиции (10 ч.)

Тема 1. Стилизация в натюрморте (2 ч.)

Понятие стилизации и стиля. Декоративная стилизация в натюрморте. Декоративное изображение объёмных предметов. Понятие «исторической» и «географической» стилизации. Организация пространства предметной формы.

Задание.

Выполнить декоративную композицию предметной формы. В основу стилизации положить способ имитации другой образной системы или художественного языка определённого стиля (Древняя Греция, Египет, Средневековье и т. д.).

Материал: гуашь

Размеры композиции: 35 * 35см, формат листа – 45 * 45см

Задание.

Задание.

Выполнить декоративный натюрморт из предложенных предметов разнообразной формы.

Количество предметов: 5-7 шт.

Материал: гуашь

Размеры композиции: 35 * 35см, формат листа – 45 * 45см

Тема 2. Стилизация животных и насекомых (2 ч.)

Приёмы трансформации и стилизации форм животного мира. Создание выразительного образа в композиции. Романтическое осмысление и поэтизация образа. Использование аппликативного метода.

Задание

Выполнить декоративную стилизацию объектов животного мира, насекомых, пресмыкающихся и т. д. (по выбору автора). Обратить внимание на пластику, окраску и характер выбранного прототипа. В зависимости от этого, верно выбрать композиционный строй изображения (статику или динамику), колористическое решение (контрастная или родственная гармония).

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 35 * 35см, формат листа – 45 * 45см

Тема 3. Декоративная стилизация природной формы. (2 ч.)

Трансформация растительной среды в декоративную композицию. Графические возможности в декоративном изображении объектов. Метод идеальной формы как приём стилизации. Конкретизация как приём стилизации. Возможности линейной трактовки. Организация пространства в композиции.

Задание

Выполнить свободную декоративную композицию из природных растительных форм (по выбору автора). Это может быть изображение цветов, грибов, коры дерева, мха и т. д. При компоновке мотивов на листе обратить внимание на пластическую направленность формы, ракурсных поворотов, и в зависимости от этого, верно выбрать композиционный строй изображения (статику и динамику).

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 35*35см. формат листа – 45 * 45см

Тема 4. Орнаментальная стилизация природной формы (2 ч.)

Трансформация растительной среды в орнаментальный мотив. Метод идеальной формы как приём стилизации. Методы художественного обобщения в орнаментальном мотиве.

Задание 1.

Выполнить замкнутую композицию в квадрате, выбрав в качестве изображения растительную форму. Изображаемую форму предельно упростить, добиться плоскостности, используя знания законов симметрии. Можно использовать несложный декор. Добиться выразительности, верно распределив тональные и цветовые отношения.

Материал: Гуашь, акварель, тушь.

Размеры композиции: 35*35 см. формат листа – 45 * 45см

Задание 2.

Выполнить несколько зарисовок на тему «Морская фауна», выбрав объекты максимально разнообразные как по пластике форм, так и по декоративности (морские камушки, ракушки, медузы, кальмары, морские звёзды, ежи, рыбы).

Материал: тушь, перо, капиллярная гелевая или шариковая ручка, возможна лёгкая акварель или цветной карандаш.

Размеры композиции: 35*35 см. формат листа – 45 * 45см

Тема 5. Образ страны и культуры (2 ч.)

Орнаментальные формы, мотивы классического, народного и национального орнамента. Образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Особенности стилизованных форм, характер пластической трактовки и символики орнаментальных форм. Структурные закономерности, ритмический строй и цветовая гармония в орнаменте. Связь художественного оформления с формой изделия, его назначением и материалом. Основные параметры организации орнаментальных мотивов в монокомпозиции (форма, размер, количество элементов, цвет, расстояние между мотивами и т.д.).

Модуль 4. Декоративная композиция (8 ч.)

Тема 6. Центр тяжести в орнаментальной полосе (2 ч.)

Законы трехкомпонентности, простоты и контрапункта в орнаментальной композиции. Законы композиции и особенности визуального восприятия. Закономерности группировки элементов. Виды композиционной структуры орнамента.

Задание

Выполнить несколько орнаментальных композиций в полосе абстрактного характера, выделяя центр тяжести в следующей последовательности:

- центр тяжести в основании орнаментальной полосы;
- центр тяжести в центре орнаментальной полосы;
- центр тяжести по краям орнаментальной полосы.

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 40*60 см.

Тема 7. Орнаментальная композиция в стиле кистевой росписи. (2 ч.)
Композиционные приёмы народного искусства - в круге, орнаментальный ряд. Симметрия в орнаменте. Типы розеток. Основные схемы размещения орнамента в круге. Приёмы формирования центра и края розетки. Понятие стилевого единства. Законы целостности, соразмерности, пропорциональности, соподчинения частей и целого, типизации и др. Особенности художественной выразительности кистевых росписей народного искусства России.

Задание 1.

Выполнить замкнутую композицию в круге, опираясь на определённый стиль в народном декоративно-прикладном искусстве России (кистевые росписи по дереву и керамике).

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 40*40 см.

Задание 2.

Выполнить композицию с ярко выраженным центром тяжести в основании орнаментального ряда в стиле свободной кистевой росписи (городец, хохлома, урало-сибирская роспись), используя знания композиционной структуры орнамента.

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 40*60 см.

Тема 8. Композиция геометрического орнамента в квадрате (2 ч.)

Композиция в народном искусстве. Композиционные приёмы - орнаментальный ряд, в квадрате. Замкнутая и ленточная композиция в орнаменте. Ритм в орнаменте. Принципы стилизации в орнаменте.

Задание 1.

Выполнить композицию замкнутого характера в квадрате на основе геометрического орнамента. Ахроматическое решение.

Материал: Гуашь, акварель, тушь.

Размеры композиции: 35*35 см

Задание 2.

Выполнить композицию открытого характера в полосе на основе геометрического орнамента. Ахроматическое решение.

Материал: Гуашь, акварель, тушь.

Размеры композиции: 35*35 см

Тема 9. Тема в декоративной композиции¶ (2 ч.)

Законы целостности, соразмерности, пропорциональности, соподчинения частей и целого, типизации и др. Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу.

Задание

Выполнить декоративную композицию на свободную тему.

Материал: Гуашь, акварель, тушь.

Размеры композиции: 40*60 см.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Второй семестр (90 ч.)

Модуль 1. Пропедевтика (54 ч.)

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Выполнить полицентричную и моноцентричную композицию.
2. Разработать композицию на основе геометрической формы замкнутого характера.
3. Разработать композицию на основе геометрической формы открытого характера.

Вид СРС: Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

Разработать серию из трех работ на основе следующих требований:

- за основу взять абстрактную или условно изобразительную форму;
- раскрыть тематику доминирования, взаимодействия и равноправия (для каждого листа отдельная тема) при общем единстве пластической линии и цветового колорита.

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Вопросы для самостоятельного изучения:

Понятие композиция. Виды композиции

Приемы организации орнаментальной композиции

Особенности объемно-пространственной композиции

Особенности декоративной композиции

Роль ритма в композиции

Монокомпозиция

Замкнутая и открытая композиция

Роль цвета в композиции

Основные методы творческого мышления в декоративной композиции

Принципы изображения человека в композиции

Понятие раппорт

Виды орнаментальной композиции

Особенности композиции в народном искусстве

Роль канона в народном искусстве

Организация доминанты в декоративной композиции

Возможности графического языка в декоративной композиции

Тематическая композиция

Основные изобразительные средства и их специфика в декоративной композиции

Приемы организации плоскости в декоративной композиции

Перспектива и декоративная композиция

Особенность использования цвета в декоративной композиции

Методы художественного обобщения в декоративной композиции

Понятие стиля и стилизации

Применение приемов трансформации в декоративной композиции

Декоративное рисование и использование декора в декоративной композиции

Специфика выражения идейного содержания в декоративной композиции

Влияние особенностей материала и технологии на выбор приемов стилизации в декоративной композиции

Модуль 2. Колористическая композиция (36 ч.)

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

Выполнить серию упражнений на раскрытие закономерностей колористических гармоний разного типа (моноцветная, родственная, контрастная, контрастно-дополнительная).

Вид СРС: Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

Разработать ассоциативную цветовую композицию на тему "Музыка"
(музыкальное направление по выбору)

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Модули (разделы) дисциплины
ПК-7	1 курс, Второй семестр		Модуль 1: Пропедевтика.
ПК-7	1 курс, Второй семестр		Модуль 2: Колористическая композиция.
ПК-7	2 курс, Третий семестр	Зачет	Модуль 3: Методика художественного обобщения в композиции.
ПК-7	2 курс, Третий семестр	Зачет	Модуль 4: Декоративная композиция.

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин:

Академический рисунок в профессиональной деятельности педагога, Бисероплетение в детском художественном творчестве, Декоративная живопись в профессиональной подготовке педагога, Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, История изобразительного искусства Мордовии, Книжная графика в образовательном процессе, Композиция, Летняя педагогическая практика, Методика обучения выполнению сувенирной игрушки, Методика обучения выполнению счетной вышивке на занятиях декоративно-прикладного искусства, Методика обучения изобразительному искусству, Методика обучения росписи по ткани, Методика обучения

учащихся кружевоплетению на коклюшках, Методика обучения челночному плетению учащихся детской художественной школы, Обучение учащихся художественной вышивке, Основы дизайна, Основы конструирования из бумаги, Особенности национальной вышивки мордвы, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Пластическая анатомия, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Портретная живопись в образовательном процессе, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Проектирование и изготовление изделий декоративно - прикладного искусства, Развитие творческих способностей школьников в процессе занятий керамикой, Рисунок, Скульптура, Станковая графика в профессиональной подготовке педагога, Технология живописи в образовательном процессе, Технология художественной обработки материалов, Учебный рисунок в профессиональной деятельности педагога, Художественная роспись по дереву в образовательных учреждениях.

82. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает содержание; в достаточной степени сформированы умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

Оценка	Показатели
--------	------------

Зачтено	Обучающийся имеет представления об основных теоретических положениях в области композиции; владеет навыками работы в области композиции, способен разрабатывать реализовывать в композиционной работе основные законы и принципы формообразования и организации композиционной плоскости.
Незачтено	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

83. Вопросы, задания текущего контроля

Модуль 1: Пропедевтика

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

1. Практический показ учебных работ

Модуль 2: Колористическая композиция

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

1. Практический показ учебных работ

Модуль 3: Методика художественного обобщения в композиции

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

1. Практический показ учебных работ

Модуль 4: Декоративная композиция

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

1. Практический показ учебных работ

84. Вопросы промежуточной аттестации

Третий семестр (Зачет, ПК-7)

1. Выполнить тематическую композицию на свободную тему.
2. Представить на выставку-просмотр выполненные за семестр творческие задания.

85. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Итоговая контрольная работа

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные.

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- творчески использовать знания и навыки.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - М. : Когито-Центр, 2012. - 220 с. - – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>
2. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>
3. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. - 255 с. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>

Дополнительная литература

1. 3. Бадян, В.Е. Основы композиции : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. – М. : Академический проект, 2011. – 224 с. –Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://bse.sci-lib.com/article120043.html> - Художественный образ. Значение слов "Художественный образ" в Большой Советской Энциклопедии.
2. <http://knigi.tr200.ru/v.php?id=107589>. - Энциклопедия изобразительного искусства. – М. Дискавери, 2003. – 1000 с.

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Лабораторные занятия по курсу предполагают выполнение студентами эскизов различной степени сложности, опирающиеся на усвоенную методологию формообразования и гармонизации, и самостоятельных творческих работ, основанных на переосмыслении и художественной интерпретации объектов народного художественного творчества. Предусматривается поэтапное закрепление теоретических положений с помощью практических упражнений, а также развитие навыков сознательного отношения к законам, приемам и средствам декоративной композиции. Задания продуманы с учетом того, что студенты разрабатывают композиции, мотивы которых постепенно усложняются. В программе нет жестких указаний относительно количества поисковых эскизов и вариантов композиционного решения, так как эти требования корректируются в зависимости от учебных задач и творческих способностей студентов.

В течение всего курса обучения заложены условия для формирования творческих способностей. Упражнения разработаны как творческие ситуации, развивающие воображение, фантазию и выводящие на уровень свободного выражения авторской идеи.

Лабораторная аудиторная работа проводится по примерной схеме:

- вводная беседа;
- постановка задания;
- сбор необходимого дополнительного материала и вынашивание идеи, разработка творческой темы композиционной ситуации;
- решение учебного задания по заданной или задуманной теме и выражение её в конструктивно-пластической форме эскиза,
- поиск цветового и колористического решения,
- разработка картона (законченного подготовительного рисунка композиции в натуральную величину изображения) и законченного композиционного эскиза

– обсуждение и подведение итогов работы.

Предусматриваются и другие формы ведения занятий: экскурсия, коллективные просмотры и обсуждение учебных работ, выполнение графических рефератов, участие в творческих конкурсах, выставках и т.д., направленных на формирование у студентов композиционного мышления.

В ходе изучения данного курса студент посещает не только лабораторные занятия, но и занимается индивидуально, посещает библиотеки, подбирает материал.

Самостоятельная работа студента по дисциплине предполагает просмотр дополнительной литературы рекомендованной преподавателем и сбор материала по каждой теме. При работе с учебной литературой рекомендуется:

1. Прочитать основную литературу, относящуюся к данной теме. При первом прочтении темы нужно лишь составить общее представление об изучаемых вопросах, отметить особо трудные и неясные места.
2. При повторном прочтении перейти к детальному изучению материала. Чтобы лучше усвоить изучаемый материал, рекомендуется заносить по памяти в рабочую тетрадь основные выводы, записывать новые слова, термины, формулировки. При этом происходит механическое запоминание нового материала.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента связаны со сбором необходимого дополнительного материала, разработкой композиционной идеи, посещением тематических выставок и мастер-классов.

В связи с этим предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

- наблюдение, наброски, зарисовки и этюды к теме задания; через анализ натуры к поиску художественного и пластического образа)
- работа над тематическими эскизами;
- самостоятельное освоение различных приемов и техник, новых материалов;
- выполнение копий и зарисовок отдельных орнаментальных форм в соответствии с тематическим планом курса.
- доработка творческих работ, начатых в аудитории;
- участие в творческих выставках.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем уточняется с учётом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в информационной системе 1С:Университет.

12.1 Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Microsoft Windows 7 Pro – Лицензия № 60948555 от 30.08.2012 г.
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 – Акт на передачу прав № 51 от 12.07.2012 г.
3. 1С: Университет ПРОФ – Лицензионное соглашение № 10920137 от 23.03.2016 г.

12.2 Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»
2. ЭБС «Юрайт»
3. ЭБС издательство «Лань»
4. Электронная библиотека МГПИ (МегоПро)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для проведения презентаций и видеоконференций, система iSpring в процессе проверки знания по электронным тест-тренажерам.

Оснащение аудиторий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (компьютер, проектор, веб-камера, документ-камера, экран, гарнитура, магнитно-маркерная доска, сетевой фильтр, колонки).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещения для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Читальный зал.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная литература.

Стенды с тематическими выставками.

Читальный зал электронных ресурсов.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

