

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

Факультет педагогического и художественного образования

Кафедра художественного и музыкального образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Композиция**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство

Форма обучения: Заочная

Разработчик: И. В. Хомякова, канд. искусствоведения, доцент кафедры
художественного и музыкального образования

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
художественного образования, протокол № 1 от 5.03.2021 года.

Зав. кафедрой Варданын В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции в области композиции как основы художественно-творческой деятельности

Задачи дисциплины:

- формирование базы для эффективного использования основных композиционных законов, правил, приемов и средств в творческой деятельности;
- выработка у студентов целостной картины развития композиционных форм основных художественно-стилевых систем;
- освоение основных методов художественного обобщения с целью создания художественного образа в произведениях изобразительного искусства;
- изучение закономерностей и принципов формообразования предметной и пространственной среды;
- освоение методики работы над композицией произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- воспитание личности будущего педагога-художника.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина К.М.06.10 «Композиция» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина изучается на 2 курсе.

Для изучения дисциплины требуется: знание особенностей работы в области конструктивного, изобразительного и декоративного вида деятельности.

Изучению дисциплины К.М.06.10 «Композиция» предшествует освоение дисциплин (практик):

К.М.06.08 Основы рисунка и графики;

К.М.06.05 Основы живописи.

Освоение дисциплины К.М.06.10 «Композиция» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

К.М.06.11 Книжная графика;

К.М.06.12 Станковая графика.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Композиция», включает: 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования).

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определены учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция в соответствии ФГОС ВО	
Индикаторы достижения компетенций	Образовательные результаты
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	
ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.	знать: - основные подходы к созданию педагогических ситуаций, необходимых для освоения законов композиции; - специфику создания декоративных композиций; - методы художественного обобщения при создании художественного образа; - способы выполнения композиции тематической направленности, выражать тему через определенный

	сюжетный замысел. уметь: - использовать педагогические возможности и навыки профессиональной рефлексии при решении композиционных задач; - выделять признаки декоративной композиции и особенности ее разработки; - применять методы художественного обобщения изобразительной формы в поисках художественной выразительности; - разрабатывать тематические композиции на основе синтеза формальных законов и раскрытия содержательной основы; владеть: - законами формальной композиции и специальными знаниями о принципах формообразования; - навыками организации плоскости в декоративной композиции; - способами формирования образной структуры в композиции на основе приемов художественного обобщения; - навыками рефлексии при выполнении тематических композиционных работ.
--	--

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

педагогическая деятельность

ПК-4.1 Формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.	знать: - способы использования знаний в области композиции для достижения результатов обучения; - приемы включения декоративных элементов при разработке композиционных решений; - способы выявления художественного образа в композиции; - способы раскрытия композиционного замысла; уметь: - выявлять возможности применения композиции в других дисциплинах художественной направленности; - использовать декоративный подход в решении композиционных задач; - выявлять художественный образ; - создавать тематические композиции; владеть: - способами формирования композиционных задач для освоения специфики художественного-творческого процесса; - приемами декоративного видения формы; - принципами творческого мышления; - спецификой понимания выразительного языка композиционных законов.
ПК-4.2 Обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды	знать: - способы использования теоретических основ композиции при создании художественно-творческих работ; - приемы включения различных компонентов социокультурной

региона в образовательный процесс.	среды в основу разработки декоративных композиций; - специфику создания художественного образа в композиции; - специфику композиции разных видов искусства; уметь: - применять формальные законы композиции при создании художественно-творческих работ; - включать мотивы социокультурной среды и элементы мордовской культуры в процесс создания декоративных композиции; - пользоваться методикой выявления композиционными средствами художественного образа; - использовать композиционные знания в раскрытии тематического содержания; владеть: - навыками создания композиции по определенным параметрам; - навыками создания декоративной композиции; - навыками художественного обобщения и создания художественного образа в композиции; - навыками раскрытия идейно-смыслового содержания средствами композиции.
ПК-4.3 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	знать: - способы включения потенциала социокультурной среды в творческий процесс; - общие подходы в работе над изображением декоративного характера в дополнительном образовании во внеурочной деятельности; - особенности создания художественного образа в композиции разной направленности; - возможности тематической композиции в раскрытии проблематики социокультурной жизни; уметь: - выполнять художественные творческие работы с использованием потенциала социокультурной среды; - решать композиционные задачи декоративными средствами; - выявлять основные принципы художественного обобщения; - выполнять композиции тематической направленности, выражающие тему через определенный сюжетный замысел; владеть: - навыками использования композиционных знаний в профессиональной художественно-творческой деятельности; - способностью выявлять композиционную основу в декоративных решениях; - разнообразными средствами выразительности при художественном обобщении в композиции; - навыками выполнения композиции на заданную тему. Сочинять композиции из заданных предметов, различных по величине, цвету, фактуре, материалу

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Пятый триместр	Шестой триместр
--------------------	-------------	----------------	-----------------

Контактная работа (всего)	20	8	12
Лабораторные	20	8	12
Самостоятельная работа (всего)	160	64	96
Виды промежуточной аттестации			
Зачет		+	
Экзамен			+
Общая трудоемкость часы	180	72	108
зачетные единицы	5	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Пропедевтика:

Особенности формообразования в декоративной композиции.

Раздел 2. Декоративная композиция:

Особенности формообразования в декоративной композиции. Ассоциативная композиция.

Раздел 3. Методика художественного обобщения в композиции:

Ассоциативная композиция. Ритм в среде.

Раздел 4. Тематическая композиция:

Декоративное рисование и проблема условности. Стилизация в натюрморте.

5.2. Содержание дисциплины: Лабораторные (20 ч.)

Раздел 1. Пропедевтика (4 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.

Раздел 2. Декоративная композиция (4 ч.)

Тема 3. 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 4. 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.

Раздел 3. Методика художественного обобщения в композиции (6 ч.)

Тема 5. Трансформация форм живого мира в орнаментальные мотивы (2 ч.)

Текстура и фактура и декоративной композиции. Принципы трансформации форм животного мира в орнаментальные мотивы. Создание выразительного образа в орнаментальной композиции. Трансформация ритмического рисунка (например, кожного покрова зебры, оперения птиц, крыльев бабочки и т. д.) для создания самостоятельного художественного образа.

Тема 6. 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.

Тема 7. 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.

Раздел 4. Тематическая композиция (6 ч.)

Тема 8. Образы стран мира и народов (России, Стран Среднего Востока, Индии, Египта, Греции, Китая Японии и др.) (2 ч.)

Символическое восприятие стран мира. Поиск ключевых образов предметного и пространственного выражения страны (народности, стиля).

Тема 9. Тематическая композиция «Мифы народов мира» (2 ч.)

Связь темы и содержания в тематической композиции. Особенности сюжетной композиции и ее построения

Тема 10. Тематическая композиция с использованием человеческой фигуры (2 ч.)

Решение образа человека в композиции. Основные методы изображения человека. Специфика изображения человека в разных жанрах изобразительного искусства.

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

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Пятый триместр (64 ч.)

Раздел 1. Пропедевтика (34 ч.)

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Выполнить композицию из геометрических фигур, передающую движение. Цветовое решение – ахроматическое.

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 20*30 см

2. Выполнить композицию, передающую статическое или динамическое равновесие.

Цветовое решение – ахроматическое

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 20x30 см

3. Выполнить композицию замкнутого типа, основанную на принципе симметрии, строгого равновесия центра, преобладания силуэта-формы тяготеющей к вертикальности или горизонтальности. Гармония родственных цветов.
Материал: гуашь.
Размеры композиции: 35х35 см формат листа – 45х45см
4. Выполнить композицию свободного типа с асимметричным расположением фигур по принципу динамического равновесия всей плоскости. Гармония контрастно-дополнительных цветов.
Материал: гуашь.
Размеры композиции: 35х35 см формат листа – 45х45см
5. Выполнить уравновешенную композицию на основе ритмического повтора линий различной толщины. Ахроматический цвет.
Материал: гуашь.
Размеры композиции: 35х35 см формат листа – 45х45см
6. Выполнить композицию, состоящую из метрического повтора одного или нескольких мотивов. Хроматический цвет.
Материал: гуашь.
7. Выполнить декоративную композицию предметной формы. В основу стилизации положить принцип моноцентричного построения.
Материал: гуашь
Размеры композиции: 35х35см, формат листа – 45х 45см
8. Выполнить декоративную композицию предметной формы. В основу стилизации положить принцип полицентричного построения.
Материал: гуашь.
Размеры композиции: 35х35см, формат листа – 45х45см

Раздел 2. Декоративная композиция (30 ч.)

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Выполнить цветовые композиции на тепло-холодное сочетание цветов.
2. Выполнить четыре вида гармоний (однотонной, бихроматической, полярная, триады).
3. Выполнить ассоциативную композицию «Времена года».
4. Выполнить цветографическую композицию на основе цветового колорита определенного художественного стиля (по выбору).

Шестой триместр (96 ч.)

Раздел 3. Методика художественного обобщения в композиции (48 ч.)

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Выполнить композицию на основе предметной формы (натюрморта), используя разнообразные методы стилизации.
Материал: бумага, гуашь.
Размеры композиции: 35х35 см. формат листа – 45х45см
2. Выполнить композицию на основе ассоциативного восприятия образов предметного и природного мира используя геометризацию и обобщение формы.
Материал: бумага, гуашь.
Размеры композиции: 35х35 см. формат листа – 45х45см
3. 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: 35х35 см. формат листа – 45х45см

Раздел 4. Тематическая композиция (48 ч.)

Вид СРС: Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий

1. Выполнить 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: 35х35см, формат листа – 45х45см

2. Выполнить композицию с использованием 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: 35х35см, формат листа – 45х45см

3. Выполнить композицию с использованием образа человека.

Материал: гуашь.

Размеры композиции: 35х35см, формат листа – 45х45см

4. Выполнить тематическую сюжетную композицию. Обратить внимание на возможности графического решения образа.

Материал: по выбору.

Размеры композиции: 35х35см, формат листа – 45х45см

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Оценочные средства

8.1. Компетенции и этапы формирования

№ п/п	Оценочные средства	Компетенции, этапы их формирования
1	Предметно-методический модуль	ОПК-8, ПК-4.
2	Предметно-технологический модуль	ОПК-8, ПК-4.
3	Психолого-педагогический модуль	ОПК-8, ПК-4.

8.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции			
2 (не зачтено) Ниже порогового	3 (зачтено) Пороговый	4 (зачтено) Базовый	5 (зачтено) Повышенный
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний			
ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.			
Не способен применять методы анализа	В целом успешно, но бессистемно применяет методы	В целом успешно, но с отдельными недочетами	Способен в полном объеме применять методы анализа

педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.	анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.	применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.	педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний.
ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов			
ПК-4.1 Формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.			
Не способен формировать образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.	В целом успешно, но бессистемно формирует среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.	В целом успешно, но с отдельными недочетами формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.	Способен в полном объеме формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся.
ПК-4.2 Обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.			
Не способен обосновывать необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	В целом успешно, но бессистемно обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	В целом успешно, но с отдельными недочетами обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	Способен в полном объеме обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.
ПК-4.3 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.			
Не способен использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во	В целом успешно, но бессистемно использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном	В целом успешно, но с отдельными недочетами использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и	Способен в полном объеме использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во

внеурочной деятельности.	образовании, во внеурочной деятельности.	дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	внеурочной деятельности.
--------------------------	--	---	--------------------------

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%

8.3. Вопросы промежуточной аттестации

Пятый триместр (Зачет, ОПК-8.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3)

1. Понятие композиция. Виды композиции
2. Приемы организации орнаментальной композиции
3. Особенности объемно-пространственной композиции
4. Особенности декоративной композиции
5. Композиционное равновесие.
6. Статичность и динамичность формы.
7. Роль ритма в композиции
8. Замкнутая композиция
9. Открытая композиция
10. Основные типы метрических построений.
11. Основные виды художественного ритма.
12. Симметрия и уравновешенность как признаки статичных композиций
13. Асимметрия как прием выражения динамики.
14. Формальные признаки доминанты.
15. Понятие композиционного центра.
16. Сложившиеся системы перспективы.
17. Сферическое восприятие пространства.
18. Внутреннее членение формы как признак красоты.
19. «Золотое сечение» в искусстве.
20. Варианты членения плоскости в декоративной композиции.
21. Стилизация в декоративной композиции
22. Стилизация как основной метод художественного обобщения.
23. Основные виды стилизации (типизация, идеализация, конкретизация, геометризация и т.д.).
24. Роль цвета в композиции

К зачету представляется практический показ выполненных учебных работ (индивидуальных практических заданий) в соответствии с разделами дисциплины.

Шестой триместр (Экзамен, ОПК-8.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3)

1. Практический экзаменационный показ представляет собой выставку-просмотр выполненных лабораторных работ (индивидуальных практических заданий) в соответствии с разделами дисциплины.
2. Итоговое практическое индивидуальное задание: Выполнить серию (3 шт.) композиций на

основе сюжета литературного произведения (по выбору обучающегося).

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета.

Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

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.

Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа) студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами выполнения практических заданий.

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:

- усвоение программного материала;
- умение излагать программный материал научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;
- владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по изучаемой проблеме;
- умение обосновывать принятые решения;
- владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
- умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

Задание на экзамене

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- практическое творческое задание выполнено полностью;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- продемонстрированы навыки композиционного мышления, качественное исполнение и креативное решение.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Воронова, И.В. Пропедевтика : учебное наглядное пособие / И.В. Воронова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 120 с. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487732>. – Текст : электронный

2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 52 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627>. – Текст : электронный

3. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика : учебное пособие / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626>. – Текст : электронный

Дополнительная литература

1. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учебное пособие / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – Москва : Владос, 2017. – 208 с. – Режим доступа: по подписке // Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/book/112118>. – Текст : электронный

2. Ушакова, С.Г. Композиция : учеб.-метод. пособие. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 110 с. – Режим доступа: по подписке // Электронно-библиотечная система «Лань» – URL: <http://e.lanbook.com/book/60760> – Текст : электронный

3. Варданян, В. А. Методика обучения изобразительному искусству: учеб. пособие / В. А. Варданян ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2012. – 6096 КБ – Текст : непосредственный.

4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 100 с. – ISBN 978-5-8114-4028-3. – Режим доступа: по подписке // Электронно-библиотечная система «Лань» : – URL: <https://e.lanbook.com/book/115716>. – Текст : электронный

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)

При освоении материала дисциплины необходимо:

- спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины;
- конкретизировать для себя план изучения материала;
- ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для полноценного освоения каждой из тем дисциплины.

Сценарий изучения курса:

- проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий;
- изучив весь материал, выполните итоговый тест, который продемонстрирует готовность к сдаче зачета.

Алгоритм работы над каждой темой:

- изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим источникам;
- прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем;
- выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к зачету;
- составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на лабораторном занятии;
- выучите определения терминов, относящихся к теме;

- продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме;
- подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки зрения обсуждаемой проблемы;

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к лабораторному занятию.

Рекомендации по работе с литературой:

- ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной метод изложения материала того или иного источника;
- составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету;
- выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы.

Рабочей программой дисциплины «Композиция» предусматриваются лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов

Занятия по дисциплине предполагают выполнение студентами эскизов различной степени сложности, опирающихся на усвоенную ранее методологию формообразования и гармонизации. Предусматривается поэтапное закрепление основных положений разделов дисциплины с помощью практических упражнений, развивающих навыки сознательного отношения к законам, приемам и средствам композиции на основе освоения приемов конструирования объемной формы или способов декорирования поверхности. Задания продуманы с учетом того, что студенты разрабатывают композиции, характер которых постепенно усложняется. В программе нет жестких указаний относительно количества поисковых эскизов и вариантов композиционных решений проекта, так как эти требования корректируются в зависимости от учебных задач и творческих способностей студентов.

Практические занятия проводятся по примерной схеме:

вводная беседа; постановка задания;

сбор необходимого дополнительного материала и вынашивание идеи, концепции, образа, способов решения поставленной задачи;

решение учебного задания по заданной (или задуманной) теме и выражение её в конструктивно-пластической форме эскизного проекта или упражнения, направленного на освоение технологии конструирования и декорирования;

обсуждение и подведение итогов работы в форме консультации с преподавателем, либо коллективного просмотра.

Лабораторная аудиторная работа проводится согласно тематике разделов дисциплины и предполагает исполнение творческих заданий. Подведение итогов творческого задания проходит в виде просмотра.

В ходе изучения данного курса студент посещает не только аудиторные занятия, но и занимается индивидуально, посещает библиотеки, выставки, подбирает материал. Студенты, изучающие дисциплину должны заниматься самостоятельной работой. Организацией самостоятельной работы студентов занимается преподаватель. Он контролирует и направляет деятельность студента. Самостоятельная работа студента по дисциплине предполагает просмотр дополнительной литературы рекомендованной преподавателем и сбор материала по каждой теме. При работе с литературой рекомендуется:

1. Прочитать основную литературу, относящуюся к заданной 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 связана 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 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 учебной группы.

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 электронной информационно-образовательной среде университета.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

12.2 Перечень информационно-справочных систем

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)

12.2 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Электронная библиотечная система Znanium.com(<http://znanium.com/>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

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.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий.

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

Помещение оснащено оборудованием 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.

Читальный зал электронных ресурсов.

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.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями.