

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

 Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы – Изобразительное искусство

Квалификация выпускника – Магистр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 1

Экзамен 1 сем

Общая трудоемкость дисциплины 180.0 (академ. час), 5.00 (з.е)

Составитель Ю.В. Базовкина, Доцент, Член Союза художников России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.18 № 126

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

26 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

развитие композиционных способностей, овладение принципами композиционного формообразования, реализация полученных навыков в сфере профессионально-художественной деятельности.

Задачи дисциплины:

- сформировать систему знаний по основам академической композиции;
- овладеть графическими умениями создания композиций с заданными свойствами;
- овладеть приемами работы объемного моделирования композиционной формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академическая композиция» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП ВО «Педагогическое образование». Знания по дисциплине служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин «Дидактика художественного образования», «Академический рисунок и методика преподавания рисунка», «Изобразительное искусство в школе», «Академическая живопись и методика преподавания живописи» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта УК-2.2. Умеет: формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических конференциях УК-2.3. Владеет: навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла

3.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2. Способен проектировать образовательную среду и включать в нее результаты художественно-творческой деятельности	<p>ПК-2.1. Знает: особенности образовательной среды и способы включения в нее результатов художественно-творческой деятельности в образовательных организациях основного общего, среднего общего образования</p> <p>ПК-2.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы по организации образовательной среды для обучающихся с учетом использования результатов художественно-творческой деятельности обучающихся</p> <p>ПК-2.3. Владеет навыками организации образовательной среды для обучающихся с учетом использования результатов художественно-творческой деятельности обучающихся</p>

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.00 зачетных единицы, 180.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Введение. Понятие композиции. Законы композиционного построения	1	2										10	Проверка конспекта. Устный ответ.

2	Средства гармонизации композиции	1	2									10	Проверка конспекта. Устный ответ.
3	Художественно-образный язык композиции	1	2									10	Проверка конспекта. Устный ответ.
4	Фронтальная композиция	1			4							12	Просмотр и обсуждение работ
5	Композиция станковой картины	1			4							12	Просмотр и обсуждение работ
6	Композиция натюрморта	1			4							14	Просмотр и обсуждение работ
7	Композиция портрета	1			4							14	Просмотр и обсуждение работ
8	Композиция в графике	1			6							14	Просмотр и обсуждение работ
9	Декоративная композиция	1			6							14	Просмотр и обсуждение работ
10	Экзамен	1								0.3	35.7		
	Итого			6.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.3	35.7	110.0		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Введение. Понятие композиции. Законы композиционного построения	Композиция как предмет изучения. Определение понятия «композиция». Представление о композиции в изобразительном искусстве, с точки зрения П.П. Чистякова, В.В. Кандинского, В.А. Фаворского, Н.Н. Волкова. Теоретические основы композиции: законы, правила, приемы и средства. Композиционное размещение.
2	Средства гармонизации композиции	Средства гармонизации композиции: ритм, масштаб, пропорции. Активно-динамический и пассивно-динамический ритм. Закономерности построения метрической композиции. Простой и сложный ритм. Проявления статики и динамики в ритмических композициях. Примеры выполнения ритмизованных рисунков, их выразительные средства. Определение понятия пропорции. Специфика работы с пропорциями элементов композиции для передачи образной выразительности. Определение масштаба, значение масштаба для произведений живописи, графики, ДПИ и

		архитектуры при определении их формата и размера. Специфика выбора масштаба для выражения идейного содержания композиции. Взаимосвязь масштаба и пропорций.
3	Художественно- образный язык композиции	Художественный образ и форма. Форма как средство выражения художественного образа. Художественный образ как продукт творческой деятельности. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура. Форма как средство выражения художественного образа. Круг, квадрат, треугольник и их производные. Их свойства выразительности, эмоционально- психологического воздействия на зрителя. Восприятие формы на плоскости.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Фронтальная композиция	Специфика построения фронтальных композиций. Виды композиций: фронтальная, объемная, глубинная пространственная. Виды фронтальной композиции: станковая, декоративная, формальная. Анализ композиций академических произведений живописи и графики.
Композиция станковой картины	Определение станкового произведения. Жанры станковой живописи: натюрморт, пейзаж, портрет и т.д. Приемы передачи пространства на плоскости. Способы организации пространства в различных типах композиций. Специфика членения на слои и планы в классических произведениях живописи. Построение пространства по законам перспективы. Передача воздушной перспективы с помощью цвета. Передача статики и динамики с помощью различных типов организации пространства.
Композиция натюрморта	Композиция натюрморта: тематика, выбор предметов, постановка художественно- образных задач, выразительные средства. Пластическое, пятновое и колористическое решение. Последовательность работы над композицией.
Композиция портрета	Замысел, художественное воплощение, композиционное решение. Задачи, решаемые в композиционном портрете. Выбор выразительных средств. Роль интерьера и экстерьера в однофигурной композиции.
Композиция в графике	Роль и место графических композиций в изобразительном искусстве. Черно- белая и цветная графика. Виды графических композиций: станковая, книжная, оформительская, их специфика и художественные особенности. Композиция книги. Виды композиций в оформительской графике: плакат, стенд, афиша, реклама, знаки визуальной

	коммуникации. Специфика и художественные особенности композиции плаката. Изобразительные приемы, применяемые в композиции плаката. Роль цвета. Решение задач психологического воздействия плаката на зрителей.
Декоративная композиция	Специфика, выразительные средства, методы достижения декоративности в композиции. Взаимосвязь декоративной композиции с технологией художественной обработки материалов и назначением изделия. Особенности композиции традиционных народных промыслов. Основные стили и направления в авторских композициях современного декоративно-прикладного искусства. Понятие стилизации и стиля. Организация декоративной композиции. Изображение объемных форм и передача пространства в декоративном искусстве.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Введение. Понятие композиции. Законы композиционного построения	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	10
2	Средства гармонизации композиции	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	10
3	Художественно-образный язык композиции	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	10
4	Фронтальная композиция	Провести анализ академических произведений живописи. Наложив на репродукцию кальку найти и начертить основные оси, а также найти параллельные основным осям линии, объединяющие элементы композиции по определенной закономерности.	12
5	Композиция станковой картины	Провести анализ академических произведений живописи. Определить особенности перспективного построения, количество планов, композиционный центр, статику и динамику изображения.	12
6	Композиция натюрморта	Самостоятельно составить тематический натюрморт, подобрав предметы по форме, цвету, фактуре и назначению так, чтобы решить задачи сюжетно-образного содержания. Продумать освещение натюрморта. Выполнить этюд в технике	14

		акварели. А2.	
7	Композиция портрета	Выполнить композиционную работу по теме: «Портрет», решая задачи компоновки, выбора выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения большей достоверности, передачи характера модели и идейного содержания произведения.	14
8	Композиция в графике	Выполнить эскиз плаката. А3, гуашь, темпера.	14
9	Декоративная композиция	Выполнить эскиз декоративного панно на свободную тему для определенной технологии художественной обработки материалов (мозаика, витраж, лоскутное шитье, аппликация, ковер...) А3, темпера, гуашь.	14

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа).

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия преподавателю рекомендуется:

1. Провести экспресс- опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).
2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с оценкой).

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; выполнение практических заданий для самостоятельной проработки студентами; самостоятельное изучение темы; выполнение тренировочных упражнений (краткосрочных этюдов); выполнение творческой самостоятельной работы; подготовка к просмотру.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Система оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает проверку выполнения и степени законченности практических заданий, выставляются предварительные оценки в течение обучения.

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных работ по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентами.

По окончании 1 семестра студенты сдают экзамен по практическим занятиям. Экзамен

проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Результаты академической композиции оцениваются по пятибалльной шкале.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 59 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11593-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542727> (дата обращения: 25.06.2024).
2. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542309> (дата обращения: 25.06.2024).
3. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито- Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/88321.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18015-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534141> (дата обращения: 25.06.2024).
5. Сабило, Н. И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное пособие / Н. И. Сабило. — Самара : Самарский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 70 с. — ISBN 978-5-9585-0277-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/20492.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
2	Операционная система Linux	GNU-лицензия (GNU General Public License)
3	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года.
4	Mozilla Firefox	Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
5	http://www.artlib.ru	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и рисунку, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
6	http://www.gallerix.ru	Частный некоммерческий проект, целью создания которого является популяризация искусства живописи

		среди широких масс населения и удовлетворения тяги к прекрасному у людей, не имеющих возможности лично посетить музеи, часто находящиеся на внушительном расстоянии от их дома. Главный акцент делается на полноту представления и качество репродукций, представленных в альбомах сайта.
--	--	---

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	eLIBRARY.RU	Российский информационно- аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования
2	http://fgosvo.ru	Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
3	http://artreestr.ru	Единый реестр авторов и сертифицированных произведений искусства "АРТРЕЕСТР" - это официальная архивная база данных, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации
4	https://goskatalog.ru	Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, а также текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно- библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета.

Перечень материально- технического обеспечения включает лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), отдельное помещение для хранения методического фонда. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду университета.