

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зав. кафедрой
«Живопись»
Н.А. Незговорова



«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Уровень образовательной программы: Специалитет
Специальность: 54.05.02 «Живопись»
Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»
Форма обучения: Очная
Факультет: Художественный
Кафедра: Живопись

Распределение рабочего времени

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)				Часы контроля	Форма итогового контроля
			1	2	3	4		
ЗЕ	Часы							
10	360	144	45	45	45	45	36	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Разработчик: Серикова Т.Ю.
доцент кафедры живописи

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Цели

Формирование способности самостоятельно применять методы, приемы, средства композиции. Расширение технических приемов, методов и схем, более глубокое осмысление творческих и пластических задач, ведущих к созданию завершенных и выразительных эскизов; развитие творческой индивидуальности студента, подготовка его к успешному переходу и обучению в творческую мастерскую. Выработка художественно – эстетического видения.

1.2 Задачи

- изучение теоретических основ композиции в изобразительном искусстве;
- формирование творческой личности;
- развитие профессиональных компетенций;
- формирование художественного вкуса и эстетической позиции;
- использование знаний и выработка умения и навыков профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами;
- развитие композиционного мышления;
- формирование умения использовать полученные знания в практической творческой деятельности.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Общий курс композиции» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 4 семестров в объеме 180 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 -способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: -действующие правовые нормы, имеющихся ресурсов и ограничений; алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели; способы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение; технологию проектирования ожидаемых результатов решения поставленных задач. Уметь:

	<p>-проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; публично представлять результаты решения задач исследования, проекта, деятельности.</p> <p>Владеть:</p> <p>-навыками проектирования, решения и публичного представления результатов решения задач исследования, проекта, деятельности.</p>
<p>ОПК-1:</p> <p>-способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>Знать:</p> <p>-особенности сбора, анализа и творческой интерпретации явлений и образов окружающей действительности.</p> <p>Уметь:</p> <p>-фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами изобразительного искусства, проявлять креативность композиционного мышления.</p> <p>Владеть:</p> <p>-различными средствами изобразительного искусства свободно и профессионально.</p>
<p>ОПК-2</p> <p>-способность создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знать:</p> <p>-особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности.</p> <p>Уметь:</p> <p>-использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Владеть:</p> <p>-системой оценки художественного уровня произведений во всех видах профессиональной деятельности.</p>
<p>ОПК-3</p> <p>-способность использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать:</p> <p>-область применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта, свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий</p> <p>Уметь:</p> <p>-использовать полученные знания, навыки и личный творческий опыт в будущей деятельности</p> <p>Владеть:</p> <p>-опытом использования знаний, умений и творческих навыков в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.</p>

<p>ПК-1 -способность свободно владеть профессиональными техниками изобразительного искусства в области станковой живописи и применять их в творческом процессе художника-живописца.</p>	<p>Знать: -основные законы зрительного восприятия произведения искусства. -основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. -художественные техники, применяемые в изобразительного искусства.</p> <p>Уметь: -применять на практике знания профессиональных техник в области изобразительного искусства.</p> <p>Владеть: -разнообразными профессиональными техническими приемами в области изобразительного искусства. -навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными</p>
<p>ПК-3 -способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства</p>	<p>Знать: -выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры.</p> <p>Уметь: -использовать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора интереса к изучению отечественной культуры и искусства</p> <p>Владеть: -методикой обучения и воспитания всесторонне развитой личности обучающегося</p>
<p>ПК-5 - способность демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: -современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также выразительные средства изобразительного искусства</p> <p>Уметь: -применять современные методики и технологии, а также демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства</p> <p>Владеть: -готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также выразительных средств изобразительного искусства</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	семестры				всего
	1	2	3	4	
Аудиторные занятия(всего)	45	45	45	45	180
практических	45	45	45	45	180
Самостоятельная работа(всего)	27	27	63	27	144

Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт соценкой, экзамен)	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	36
Общая трудоёмкость, час	126	126	161	126	360
ЗЕ	2	2	4	2	10

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>1 семестр</i>		
Изучение основ формальной композиции, работа с тоном.	<p>Вводный курс акцентирует внимание на повторении и изучении всех основных принципов построения композиции станковой картины. Изучается формальная композиция графическими средствами, возможно применение ограниченного количества цвета для решения формальных задач.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Уметь последовательно вести работу над эскизом - Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок) - На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза 	<p>УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5</p>
	<p>- Акцент на работу тоном.</p> <p><i>Предмет изучения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формат (горизонтальный, вертикальный, квадратный). 2. Контраст\Нюанс\Тождественность 3. Акцент. 4. Доминанта. 5. Ритм (Регулярный, прогрессирующий, текущий, отрывистый) 5. Силуэт 6. Композиционные схемы: Круг, треугольник, квадрат и т.д. <p><i>Материал:</i> <u>Графические материалы, акварель, гуашь, темпера, акрил.</u> Формат до 80 см. по большой стороне.</p>	

1 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>Изучение основ формальной композиции, акцент на работу цветом.</p>	<p>Изучение роли и значения цвета в построении композиции станкового произведения. <i>Задачи:</i> -Создание живописного эскиза. -Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок) -На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза -Выполнить итоговый эскиз -Акцент на работу цветом <i>Предмет изучения:</i> 1. Колорит 2. Баланс 3. Гармония 4. Выразительные средства (Пятно, линия, фактура) <i>Материал:</i> Холст, масло, формат 80 см. по большой стороне.</p>	<p>УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5</p>
---	---	--

2 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Тема интерьера: Театр, мастерская, дом, усадьба, завод 2. Натюрморт. 3. Свободная тема. <i>Возможные названия:</i> -Гримерная актера - Подсматривающий в замочную скважину -Первый луч</p>	<p>Изучение средств передачи не глубокого пространства в композиции на примере изображения интерьера с присутствием стаффажа. <i>Задачи:</i> -Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала(натурные наблюдения в виде зарисовок) -На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза -Выполнить итоговый эскиз <i>Предмет изучения:</i> 1. Линейная перспектива. 2. Неглубокое пространство. 3. Различные уровни горизонта. 4. Освещение: контрастное, смешанное, рассеянное. <i>Материал:</i> Холст, масло. Размер 80 см. по большой стороне.</p>	<p>УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5</p>

3 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>1. Тема пейзажа городской среды с глубоким пространством</p> <p>2. Натюрморт.</p> <p>3. Свободная тема.</p> <p><i>Возможные названия:</i></p> <p><i>-Отражения</i></p> <p><i>-Игра теней</i></p>	<p>Изучение средств передачи глубокого пространства в композиции на примере изображения пейзажа с присутствием стаффажа.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <p>-Освоить основные принципы построения глубокого пространства в станковой картине.</p> <p>-Развитие пространственного мышления, умение увидеть в окружающей действительности необычное, яркое, организовать и построить пространство.</p> <p>-Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок)</p> <p>-На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза</p> <p>-Выполнить итоговый эскиз</p> <p><i>Предмет изучения:</i></p> <p>1. Динамическое развитие пространства в глубину картинной плоскости.</p> <p>2. Вопрос организации пространства внутрикартинной плоскости.</p> <p>3. Воздушная, круглая, линейная перспектива.</p> <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер 80см по большей стороне</p>	<p>УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5</p>
	<p><i>-Группировки, связи, объединения - паузы, жест.</i></p> <p><i>-Поиск пластической доминанты</i></p> <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер до 100 см по большей стороне</p>	

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
<i>1 семестр</i>			
Изучение основ формальной композиции, работа с тоном.	45	27	72
<i>2 семестр</i>			
Изучение основ формальной композиции, акцент на работу цветом.	45	27	72
<i>3 семестр</i>			
Интерьер со стаффажем.	15	21	36
Натюрморт.	15	21	36
Свободная тема	15	21	36
<i>4 семестр</i>			

Пейзаж городской среды с глубоким пространством.	15	9	24
Натюрморт	15	9	24
Свободная тема	15	9	24

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Свешников, Александр Вячеславович. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Александр Вячеславович Свешников. — Электрон. текст. изд. — Москва: Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/69364/#1>. — ISBN 978-5-87149-130-0.
2. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Время и Пространство. Общие положения : конспект лекций. Ч.1 / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2009. — 49 с. — Режим доступа: [DocumentId=4378](#). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-98248-032-3.
3. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Общие положения [Текст] : учебно-методическое пособие / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2012. — 200 с. — ISBN 978-598248-032-3.
Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Общие положения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Елена Юрьевна Худоногова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2011. — 154 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3576. — ISBN 978-598248-032-3.
4. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции: Время и Пространство: Общие положения. Ч.1 [Текст] : конспект лекций / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2009. — 48 с. — ISBN 978-5-98248-032-3.

6.2 Дополнительная литература.

1. Барышников, Александр Павлович. Основы композиции / Александр Павлович Барышников. — Москва :Юрайт, 2019. — 196 с. :цв. вкл. (6 с.). — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/3>. — ISBN 978-5-534-10775-3.
2. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва :Юрайт, 2019. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/3>. — ISBN 978-5-534-05288-6.
3. Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства / Борис Робертович Виппер ;Б.Р.Виппер; ВНИИ искусствознания. — Москва : Изобразительное искусство, 1985. — 285с.

4. Воронова, Ирина Витальевна. Основы композиции : учебное пособие для вузов / Ирина Витальевна Воронова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — 119 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-444486#page/1>. — ISBN 978-5-534-11106-4. — ISBN 978-5-8154-0375-8.
5. Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции : учебное пособие: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / Ольга Леонидовна Голубева. — 2-е изд. — Москва : Искусство, 2004. — 120с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4326. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 5-85200-417-0.
6. Дагдьян, КалустТигранович. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре [Электронный ресурс] : с электронным приложением: учебное пособие для вузов / КалустТиграновичДагдьян. — Электрон.текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2018. — 208 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112118/#1>. — ISBN 978-5-906992-59-8.
7. Дубровин, Виктор Михайлович. Основы изобразительного искусства : учебное пособие для вузов / Виктор Михайлович Дубровин. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 360 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-445279#page/1>. — Режим доступа: для зарегистрир. читателей СГИИимени Д. Хворостовского. — ISBN 978-5-534-11429-4.
8. Кобытев, Евгений Степанович. Проблемы учебной композиции в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО ВО РФ по образованию в области изобразительного искусства в качестве учебного пособия для студентов средних и высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070901.65 (Живопись) / Евгений Степанович Кобытев. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2008. — 240 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3575. — ISBN 978-5-98248-033-0.
9. Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Галина Михайловна Логвиненко. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 144 с. — (Изобразительное искусство)—Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3777. — ISBN 978-5-691-01055-2.
10. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 102 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102380/#1>. — ISBN 978-5-8114-1988-3. — ISBN 978-5-91938-233-1.
11. Проблемы композиции : учебное пособие / Виктор Владимирович Ванслов. —

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». -URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. -URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. -URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всехкомпьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС AbsothequeUnicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога Abs ОПАСUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (Anti Plagiarism), Яндексбраузер, 7Zip