МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ ПЕДКОЛЛЕДЖ г. Оренбурга

РАССМОТРЕНО
на заседании УМО «30» мая 2022 г.
Протокол № 10
Старший преподаватель УМО
_____ Корсунова М.А.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по учебной работе
_____ Л.А. Писарева
«30» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 06. *Композиция*

2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Организация-разработчик: ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга.

Разработчик:
Дорошенко Светлана Николаевна, к.п.н., преподаватель высшей квалификационной категории по должности «преподаватель».

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Композиция»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение».

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве;
- использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих работ;
- использовать технологии и приемы работы различными художественными материалами;
- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений;

знать:

- законы композиционного построения;
- средства гармонизации композиции;
- теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции;
- специфику построения фронтальных композиций графических и живописных работ.

Учитель изобразительного искусства и черчения должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Учитель изобразительного искусства и черчения (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства.

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и представлению в различных материалах.

ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции.

ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной организации.

ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 233 часов; самостоятельной работы обучающегося 116 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**349**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**233**
в том числе:	
лекции	83
практические занятия	150
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**116**
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Композиция»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
2 курс				
Раздел 1. Основы композиции Тема 1.1. Композиция, ее роль и значение.	Содержание учебного материала		2	2
	1.	Знакомство с дисциплиной. Инструктивный обзор.		
	2.	Входная диагностика «Организация формата». Практическая работа.		
	3.	Понятие «композиция».		
	4.	Обзор истории развития композиции.		
	5.	О сущности творческого процесса. Художественный образ.		
	Практические занятия Составление композиционных эскизов-схем рассматриваемых произведений.		1	2
	Самостоятельная работа обучающихся Анализ композиционного построения картины.		11	3
Тема 1.2. Предметная композиция как способ построения художественного произведения.	Содержание учебного материала		4	2
	1.	Основные законы предметной композиции.		
	2.	Правила предметной композиции.		
	3.	Приемы предметной композиции.		
	4.	Средства предметной композиции.		
Раздел 2. Натюрморт Тема 2.1. Композиция предметного натюрморта	Содержание учебного материала		2	2
	1.	Развитие натюрморта как жанра изобразительного искусства.		
	2.	Цель и задачи натюрморта. Композиционное расположение предметов, доминанта (композиционная и смысловая).		
	3.	Тематический натюрморт и его особенности.		
	Практические занятия 1. Композиционные графические зарисовки натюрмортов из бытовых предметов. 2. Выполнение композиционных цветовых поисков тематических натюрмортов.		12	2
	Самостоятельная работа обучающихся Разработать композицию постановочного натюрморта с использованием разных точек зрения.		14	3
Раздел 3. Основы декоративной композиции Тема 3.1. Декоративная композиция	Содержание учебного материала		4	2
	1.	Основные законы визуального восприятия в декоративной композиции.		
	2.	Принципы визуального восприятия в декоративной композиции.		
	3.	Изобразительные (выразительные) средства в декоративных композициях: точка, линия, форма, размер, масштаб, пропорции(соотношения), модуль, светотень, фактура, текстура.		
	4.	Цвет в декоративной композиции. Основные цветовые гармонии: монохромная, аналогичная, противоположная, триада, гармония равнобедренного треугольника.		
	5.	Стилизация в декоративной композиции.		
Тема 3.2. Декоративный	Содержание учебного материала		2	2
	1.	Декоративная стилизация в натюрморте. Основные приемы стилизации декоративном натюрморте: контурное рисова-		

натюрморт		ние, прием оверлейпинга, применение сетки, совмещение приема оверлейпинга и сетки, прием декорирования.		
	Практические занятия 1. Декоративный натюрморт на основе монохромной цветовой гармонии и контурного рисования (6 ч.). 2. Декоративный натюрморт на основе аналогичной цветовой гармонии и приема оверлейпинга (6 ч.). 3. Декоративный натюрморт на основе противоположной цветовой гармонии и применения сетки (6 ч.). 4. Декоративный натюрморт на основе цветовой гармонии триада и совмещение приема оверлейпинга и сетки (6 ч.). 5. Декоративный натюрморт на основе гармонии равнобедренного треугольника и приема декорирования (6 ч.). 6. Серия декоративных тематических натюрмортов (цветовая гармония и приемы стилизации по выбору студента) (16 ч.). 7. Декоративный натюрморт с применением фактур (6 ч.). 8. Серия декоративных натюрмортов с использованием графических изобразительных средств (16 ч.).		68	2, 3
	Самостоятельная работа обучающихся Выполнить декоративный натюрморт «Атрибуты искусства»		16	3
3 курс Раздел 3. Интерьер Тема 3.1. Композиция интерьера	Содержание учебного материала		10	2
	1.	Интерьер как внутренне архитектурное пространство и как жанр изобразительного искусства.		
	2.	Особенности композиции интерьера. Световое и цветовое решение интерьера.		
	Практические занятия 1. Построение интерьера во фронтальной и угловой перспективе. 2. Выполнение зарисовок интерьера и элементов обстановки. 3. Разработка композиции «Интерьер» в материале.		6	2, 3
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Изучение интерьеров в произведениях художников (композиционное копирование). 2. Зарисовки интерьера своей комнаты.		16	3
Тема 3.2. Натюрморт в интерьере	Содержание учебного материала		9	2
	1.	Использование композиционных законов, приемов и средств в разработке композиционных эскизов «Натюрморт в интерьере».		
	Практические занятия 1. Выполнение композиционных зарисовок натюрморта в интерьере. 2. Разработка композиции «Натюрморт в интерьере» на основе натурной постановки. 3. Разработка декоративной композиции «Натюрморт в интерьере».		6	2, 3
Тема 3.3. Фигура человека в интерьере	Содержание учебного материала		9	2
	1.	Основные закономерности построения фигуры в интерьере. Интерьер в передаче идеи. Решение пространственных отношений в интерьере. Взаимосвязь фигуры человека и интерьерного пространства.		
	Практические занятия 1. Выполнение зарисовок фигуры человека в интерьере. 2. Разработка композиции «Фигура в интерьере мастерской» на основе постановочной интерьерной композиции.		6	2, 3
	Самостоятельная работа обучающихся 1. Выполнение декоративной композиции «Фигура в интерьере».		19	3
Раздел 4. Пейзаж Тема 4.1. Основы композиции пейзажа	Содержание учебного материала		10	2
	1.	Развитие пейзажного жанра. Пейзаж как составная часть картины и самостоятельный жанр искусства. Идейно-смысловое содержание пейзажа.		
	2.	Композиционные основы пейзажа: мотив, образ, точка зрения, уровень зрения, пространственные планы, формат, перспектива, ритм, колорит, свет, рефлексы, композиционный центр. Виды пейзажного жанра.		

	Практические занятия 1. Выполнение композиционных зарисовок пейзажа с использованием графитового карандаша. 2. Выполнение композиционных зарисовок пейзажа с использованием смешанной техники (акварель, гелиевая ручка). 3. Выполнение композиционных зарисовок пейзажа на тонированной бумаге (гелиевая ручка, белая гуашь, акрил).	10	2, 3
Тема 4.2. Композиция городского пейзажа	Содержание учебного материала 1. Городской (архитектурный) пейзаж и его композиционные особенности.	3	2
	Практические занятия 1. Разработка пейзажных композиций на основе городских мотивов. 2. Выполнение композиции «Городской пейзаж». 3. Серия городских пейзажей «Оренбург».	10	2, 3
Тема 4.3. Декоративный пейзаж	Содержание учебного материала 1. Особенности работы над декоративным пейзажем. Создание образа города выразительными средствами графики и живописи.	4	2
	Практические занятия 1. Выполнить декоративный пейзаж с обязательным включением элементов не связанных с пейзажем (животные, транспорт, люди и т.д.)	7	2
	Самостоятельная работа Пейзажные зарисовки и этюды с натуры.	16	ё
4 курс Раздел 5. Портрет Тема 5.1. Композиция портрета	Содержание учебного материала 1. Портрет как самостоятельный жанр искусства. Портрет в истории мирового искусства. 2. Портрет в тематической картине. Виды портретов.	4	2, 3
	Практические занятия 1. Выполнение композиционных зарисовок человека (голова, погрудный, поколенный, в рост). 2. Выполнить композицию портрета.	4	2
Тема 5.2. Композиция автопортрета	Содержание учебного материала 1. Автопортрет, особенности работы над его созданием.	4	2
	Практические занятия Разработка художественного образа и выполнение автопортрета.	4	2, 3
Раздел 6. Художественная иллюстрация Тема 6.1. Иллюстрирование литературного произведения	Содержание учебного материала 1. История иллюстрации: возникновение иллюстрации, античная книга, средневековый рукописный кодекс, гуманистическая книга, древнерусская книга, начало европейской графики.	4	1, 2
	Практические занятия Иллюстрирование литературного произведения (по выбору студента).	4	2, 3
	Самостоятельная работа обучающихся Копирование иллюстраций мастеров книжной графики. Эскизные зарисовки иллюстративных композиций.	12	2, 3
Тема 6.2. Серия иллюстраций к книге	Содержание учебного материала 1. Разновидности книжных иллюстраций.	4	1, 2
	Практические занятия 1. Изучение структуры оформления книг. 2. Выполнение проекта оформления книги (по выбору студента).	4	2, 3

	Самостоятельная работа обучающихся Разработка эскизов буквиц и шмуцтитулов к художественному произведению. Разработка полосной иллюстрации. Эскиз цветной иллюстрации (по выбору студента).	12	2, 3
Раздел 7. Сюжетная композиция Тема 7.1. Создание сюжетной композиции	Содержание учебного материала	4	2
	1. Развитие жанровой композиции в изобразительном искусстве. Виды жанровой композиции.		
	2. Основные закономерности построения сюжетной композиции.		
	3. Анализ сюжетной композиции.		
	Практические занятия Сюжетная композиция (по выбору студента).	4	3
Раздел 8. Формальная композиция 8.1. Создание формальной композиции	Содержание учебного материала	4	2
	1. Основные законы формальной композиции.		
	2 Правила формальной композиции.		
	3. Приемы формальной композиции.		
	4. Средства формальной композиции.		
	Практические занятия 1. Выполнить формальную композицию (на основе ахроматических и хроматических цветов).	2	2, 3 3
	Дифференцированный зачет	2	
	Всего:	349	

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории изобразительного искусства; мастерских по рисунку, графике, живописи.

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов (по количеству студентов) и преподавателя, доска.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты и стулья (по количеству студентов), натурные столики, муляжи, бытовые предметы, гипсовые модели, головы и слепки, ширмы, драпировки, доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Александрович, А.Б. Основы композиции в учебном рисунке / А.Б. Александрович. – Мн.: УП Технопринг, 2014. – 476 с.

2. Авсиян, О.Н. Композиция картины и сбор материала к ней / О.Н. Авсиян. – М.: Художник, 2015. – 276 с.

3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Искусство, 2014. – 287 с.

4. Алпатов, М. Композиция в живописи / М. Алпатов. – М.: Искусство, 2011. – 468 с.

5. Бесчастнов, Н. П. Чёрно-белая графика / Н.П. Бесчастнов. – М.: Наука, 2016. – 567 с.

6. Бесчастнов, Н.П. Графика портрета / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. – 255 с.

7. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 255 с.

8. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 255 с.

9. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А.О. Барщ. – М.: Искусство, 2016 – 367с.

10. Волкова, Е.В. Эстетический анализ художественных произведений / Е.В. Волкова. – М.: Искусство, 2014. – 378 с.

11. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 2015. – 378 с.

12. Григорьев, С.А. О композиции в живописи / С.А. Григорьев. – Школа изобразительного искусства. – М.: Искусство, 2012. – 458 с.

13. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 312 с.

15. Козлов, Н.Г. Композиция / Н.Г. Козлов. – М.: Искусство, 2012. – 278с.

16. Фаворский, В.А. О графике как основе книжного искусства. Искусство книги / В.А. Фаворский. – М.: Искусство, 2015 – 367 с.

17. Шорохов, Е.В. Основы композиции / Е.В. Шорохов. – М.: Искусство, 2014 – 389 с.

Дополнительные источники:

1. Академия Садки. Хронология творческой жизни группы. – Оренбург: ООО Оренбургское книжное издательство, 2010. – 335 с.

2. Волков, Н.Н. Восприятие картины / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 2016. – 387с.

3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 2014. – 387с.

4. Гривина, А. С. Об истоках французской иллюстрации 19 века / А.С. Гриви-на. – М.: Искусство, 2010. – 387 с.
5. Голлербах, Э.Ф. История гравюры и литографии в России / Э.Ф. Голлербах. – М.: Изогиз, 2010. – 570 с.
6. Голлербах, Э.Ф. Советская гравюра / Э.Ф. Голлербах. – М.: Изогиз, 2013. – 346 с.
7. Газен, К.М. О гармонии в композиции / К.М. Газен. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 175 с.
8. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать / А.А. Дайнека. – М.: Искусство, 2014. – 265 с.
9. Кибрик, С.А. Об искусстве и художниках / С.А. Кибрик. – М. Искусство, 2016. – 278 с.
10.Кибрик, С.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / С.А. Кибрик // Вопросы философии. – 2012. – С. 154.
11.Кустодиев, Б. М. Образ и цвет / Б.М. Кустодиев. – М.: Искусство. – 2010. – 389с.
15. Непомнящий, В.М. Практическое применение перспективы в станковой картине / В.М. Непомнящий. – М.: Искусство. – 2012. – 467 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися заданий теоретического и практического характера.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	Фронтальный контроль. Входная диагностика
Грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве	
Использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих работ	Комбинированный контроль. Опрос. Просмотр и обсуждение композиционных эскизов и работ
Использовать технологии и приемы работы различными художественными материалами	Комбинированный контроль. Просмотр и обсуждение учебных и творческих работ обучающихся
Анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений	Фронтальный контроль. Просмотр-обсуждение учебных и творческих работ обучающихся
Знания:	
Законы композиционного построения	Фронтальный контроль. Представление композиционного решения
Средства гармонизации композиции	Комбинированный контроль. Просмотр-обсуждение учебных и творческих работ обучающихся
Теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции	Комбинированный контроль. Опрос
Специфику построения фронтальных композиций средствами графики и живописи	Представление и защита композиций

Разработчик:

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга, к.п.н., преподаватель высшей квалификационной категории по должности «преподаватель» Дорошенко С.Н.