Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калашникова Елена Андреевна
Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Дата подписания: 18.09.2023 13:43:23
Уникальный программный ключ:
7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования
Кафедра монументально – декоративного и станкового искусства

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МДСИ
С.Н. Демкина
«28» мая 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (ПРОПЕДЕВТИКА)

Специальность - 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Специализация - Монументально-декоративное искусство (живопись)

Квалификация - Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

Форма обучения - очная

Год набора - 2018

Краснодар
2018

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы композиции (пропедевтика)» базовой части обучающимся очной формы обучения по специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство в 1–2 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2016 года, приказ № 1301 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой кафедры АРиЖ — Е.А. Калашникова

Член кор. РАХ, член СХ России, член ТСХ Кубани, Народный художник России — В.В. Коробейников

Составитель:

Профессор кафедры монументально – декоративного и станкового искусства
Папко Валентин Федорович

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры монументально – декоративного и станкового искусства «28» мая 2018 г., протокол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.13 «Основы композиции (пропедевтика)» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВП «КГИК» «28» августа 2018 г., протокол №1.

© В.Ф. Папко, 2018 г.
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2018 г.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

4. Структура и содержание и дисциплины

4.1. Структура дисциплины:

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

5. Образовательные технологии

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

6.1. Контроль освоения дисциплины

6.2. Оценочные средства

7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

7.3. Периодические издания

7.4. Интернет-ресурсы

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

7.6. Программное обеспечение

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины. Дисциплина Основы композиции (пропедевтика) является введением в проектирование, способствует развитию творческого мышления студента и включает в себя изучение основных принципов и закономерностей композиции и колористики, освоение графических техник и материалов. А так же формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство.

Задачи:

- обеспечить изучение основных понятий о композиции в целом и о пространственной композиции, ее свойствах и слагаемых;
- изучить возможности выявления свойств поверхности и объема;
- изучить возможности композиционного моделирования предметно-пространственной среды.

– изучить свойства и средства объемно-пространственной композиции;

– научиться создавать композиции с заданными свойствами и качествами;

– сформировать умения давать эстетическую и эмоциональную оценку явлениям окружающей действительности;

– развить воображение, пространственное мышления, а также основополагающие творческие способности специалиста-художника: оригинальность, образную адаптивную гибкость и семантическую гибкость мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1.

Обусловливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Живопись», «Цветоведение», «Рисунок», «Проектирование монументально – декоративной живописи».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

а) общепрофессиональных (ОПК)

- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах) (ОПК-5);

б) профессиональных (ПК)

- способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи (ПК-2);
- способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде (ПК-4)
- способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры (ПК-7)

в) профессионально-специализированными (ПСК)

- способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной живописи (ПСК-1)
- способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды (ПСК-3)
- готовностью демонстрировать знания основ художественного производства (ПСК-4)

- способностью владеть основами пропедевтики при создании произведений монументально-декоративного искусства (ПСК-6)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать

- специфику графических приемов композиции;
- специфику объемной композиции;
- способы и методы выполнения работ;
- основные способы формообразования;
- средства гармонизации композиции;
- основные понятия и категории композиции;
- современные формы создания гармоничных композиций.

Уметь:

- применять на практике основные понятия и приемы основ композиции;

Владеть:

- основами композиции;
- основами пропедевтики;
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- закономерностями построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении;
- законами восприятия цветовой композиции;
- навыками создания живописных композиций с учѐтом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия, навыками практического применения основных законов академической живописи в профессиональной деятельности

Приобрести опыт деятельности:

- в культурной и социальной среде общества;
- в культурно-просветительской и педагогической деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).

Дисциплина реализуется в 1–5 семестрах. Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 3,5 семестр; Зачет – 1,2,4 семестр.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ЛЗ	ПЗ	СР	
1	Основы композиции	1			36	36	зачет
		2			36	36	зачет
2	Стилизация	3			32	8	14 экзамен
		4			32	22	зачет
		5			32	13	27 экзамен
	Итого				168	115	41

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа**	**Объем часов/з.е.**	**Формируемые компетенции**

	обучающихся, курсовая работа		**(по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
1 Семестр			
Раздел 1. Основы композиции			
Тема 1.1. Введение в дисциплину. Уравновешивание композиции.	Лекция:	*0*	*ОПК–5, ПК–2 ПК-4 ПК-7 ПСК–1 ПСК-3 ПСК-4 ПСК-6*
	Практические занятия (семинары): Создание правильно-построенную композиции из простых геометрических форм и найти точное место в композиции.	*36*	
	Лабораторная работа	*0*	
	Самостоятельная работа Закрепление пройденного материала, выполнение аналогичного аудиторному задания.	*36*	
Контроль		*0*	*Зачет*
Итого за семестр		***72***	
2 семестр			
Тема 1.2. Средства композиции объемно-пластических структур	Лекция:	*0*	*ОПК–5, ПК–2 ПК-4 ПК-7 ПСК–1 ПСК-3 ПСК-4 ПСК-6*
	Практические занятия (семинары): Создание динамики в композиции, передавать ощущение движения, сохраняя общее равновесие.	*36*	
	Лабораторная работа	*0*	
	Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала, выполнение аналогичного аудиторному задания.	*36*	
Контроль		*0*	*Зачет*
Итого за семестр		***72***	
3 семестр			
Раздел 2. Стилизация			
Тема 2.1. Стилизация	Лекции:	*0*	*ОПК–5, ПК–2 ПК-4 ПК-7 ПСК–1 ПСК-3 ПСК-4 ПСК-6*
	Практические занятия (семинары): Стилизация природных мотивов	*32*	
	Лабораторная работа	*0*	
	Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала, выполнение аналогичного аудиторному задания.	*8*	
Контроль		*14*	*Экзамен*
Итого за семестр		***54***	
4 семестр			
Тема 2.2. Стилизация натюрморта	Лекции:	*0*	*ОПК–5, ПК–2 ПК-4 ПК-7 ПСК–1 ПСК-3 ПСК-4 ПСК-6*
	Практические занятия (семинары): Выполнение стилизации натюрморта с большим количеством предметов.	*32*	
	Лабораторная работа	*0*	
	Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала, выполнение аналогичного аудиторному задания.	*22*	
Контроль		*0*	*Зачет*
Итого за семестр		***54***	
5 семестр			

Тема 2.3. Стилизация объектов окружения	Лекции:	*0*	*ОПК–5, ПК–2 ПК-4 ПК-7 ПСК–1 ПСК-3 ПСК-4 ПСК-6*
	Практические занятия (семинары): Стилизация предметов окружения в общую композицию	*32*	
	Лабораторная работа	*0*	
	Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала, выполнение аналогичного аудиторному задания.	*13*	
Контроль		*27*	*Экзамен*
Итого за семестр		***72***	
ВСЕГО:		***432***	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.01 Монументально – декоративное искусство реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.01 Монументально – декоративное искусство.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос*
- *практическое задание*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- *устные ответы*
- *практические работы*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме Дифференцированного зачёта и экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено).*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
(не предусмотрено).

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено).*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено).*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239 с. : ил. (10 экз)
2. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)
3. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)
4. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)
5. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж [Текст] : учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

1. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.1 / О. Шуази ; Под общ.ред. А.А.Сидорова; Пер.с фр., доп. и коммент. В.Д.Блаватского, Б.П.Денике, В.В.Павлова, А.С.Стрелкова. - 3-е изд. - М. : В. Шевчук, 2002. - 592 с. (4 экз)
2. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.2 / О. Шуази ; Под общ.ред. Ю.К.Милонова,А.А.Сидорова; Пер.с фр.Е.Г.Денисовой. - 3-е изд. - М. : В.Шевчук, 2002. - 708 с. (4 экз)
3. Соловьев, Н.К. История интерьера : Древний мир. Средние века: учеб. / Н. К. Соловьев. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во "В. Шевчук", 2007. - 384 с. : ил. (2 экз)
4. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. (2 экз)
5. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - Москва : Прогресс, 1974. - 392 с. (1 экз)
6. Кузнецова Э.В. Искусство силуэта. – Л.1970 (1 экз)
7. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. – М.1961 (1 экз)
8. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. (5 экз)
9. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)
10. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)
11. - 271 с.
12. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. : ил. (1 экз)
13. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 128 с. (5 экз)
14. Иттен, И. Искусство цвета = Kunst der Farbe : Пер. с нем. / И. Иттен ; И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. : Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

15. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)

16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Академия, 2008 (12 экз)

7.3. Периодические издания

- «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

www.cor.home-edu.ru- Сайт цифровых образовательных ресурсов.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.
2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи натуры, с завершённой детальной проработкой формы.
3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.
4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил выполнить то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.
5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.
2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:

- анализ аналогов работ
- учебники, учебно-методические пособия
- монографии, сборники статей

Самостоятельная работа опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

При проведении занятий используется ПК со стандартным установленным программным обеспечением для показа слайдов, программы для просмотра видеоматериалов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, лаборатория профессиональной подготовки, оснащенная специализированным оборудованием. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
на 2018 – 2019 ч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. Исправлены технические ошибки
2. Уточнены формулировки.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры Академического рисунка и живописи

Протокол № 2 от « 31 » августа 2023 г.

Заведующий кафедрой
АРИЖ/ Калашникова Е.А./ 31.08.2023г.

наименование кафедры	Подпись	Фамилия И. О.	Дата