

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь
_____ И.А.Старовойтова

Регистрационный № ТД_____/тип.

КОМПОЗИЦИЯ

**Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальностей:**

1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные
художественные промыслы

СОГЛАСОВАНО

Председатель учебно-методического
объединения по педагогическому
образованию

_____ А.И.Жук

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С.А.Касперович

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
общего среднего, дошкольного
и специального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ М.С.Киндиренко

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научно-методической
работе Государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И.В.Титович

Эксперт-нормоконтролер

СОСТАВИТЕЛИ:

Г.В. Лойко, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент;

А.Л. Селицкий, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор (протокол № 3 от 17.10.2021);

Д.М. Медяк, доцент кафедры промышленного дизайна и упаковки Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 5 от 17.12.2021);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 3 от 22.12.2021);

Научно-методическим советом по эстетическому образованию учебно-методического объединения по педагогическому образованию (протокол № 3 от 20.12.2021)

Ответственный за редакцию: Г.В.Лойко

Ответственный за выпуск: Г.В.Лойко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая программа по учебной дисциплине «Композиция» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с образовательными стандартами высшего образования I ступени по специальностям 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика». Данная учебная дисциплина входит в государственный компонент и включена в модуль 1.6 «Художественная подготовка – 1».

Учебная дисциплина «Композиция» является теоретической и практической базой изобразительного искусства. В ходе освоения учебной дисциплины студенты получают знания о законах композиции, ее приемах, средствах выражения и гармонизации; учатся использовать все эти закономерности на практике.

Изучение дисциплины «Композиции» направлено на повышение качества подготовки студентов к профессиональной деятельности в художественно-творческой сфере. Полученные знания и умения позволят установить взаимосвязь творческого и научного подходов к организации тональной и цветовой композиции на плоскости, обеспечат возможность воплощать авторскую идею в разнообразных формах художественного произведения. Освоение учебной дисциплины «Композиция» способствует развитию художественно-творческой компетентности студентов, являющейся неотъемлемой частью профессиональной подготовки педагога-художника, выпускника учреждения высшего образования.

Процесс овладения правилами и приемами создания композиции должен проходить параллельно с изучением курсов «История изобразительного искусства», «Цветоведение», «Академический рисунок», «Основы академической живописи», «Академическая живопись». Освоение учебной дисциплины «Композиция» способствует успешному прохождению учебных и производственных практик.

Цель учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными законами, приемами, средствами выражения и гармонизации композиции и использование полученных теоретических знаний при выполнении практических учебно-творческих заданий.

Задачи учебной дисциплины:

- освоение студентами закономерностей и правил композиции с использованием законов зрительного восприятия человека;
- стимулирование процессов самореализации и самосовершенствования через воплощение творческих идей в художественном произведении;
- развитие у студентов умений восприятия и оценки художественного произведения.

Изучение учебной дисциплины «Цветоведение» должно обеспечить формирование у студентов базовой профессиональной компетенции:

проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической.

В результате изучения учебной дисциплины «Композиция» студент должен **знать**:

- историческое развитие композиции, ее современное состояние;
- основные понятия и общие законы композиции;
- особенности зрительного восприятия и основные закономерности изменения качественных характеристик предметов (контур, цвета, тона) в зависимости от поставленной задачи;

- принципы создания композиции в различных видах и жанрах изобразительного искусства;

уметь:

- применять средства, способы и приемы композиционных построений на картинной плоскости;

- самостоятельно, сознательно использовать законы и средства композиции на практике;

владеть:

- приемами создания выразительного композиционного образа.

В данной типовой программе структура содержания учебной дисциплины построена на основе традиционного подхода с делением содержания на темы. При этом темы представляют собой относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине «Композиция» студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины для дневной формы получения образования отведено:

- для специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика»: всего 208 часов, из них аудиторных 108 часов, в том числе 8 часов лекционных, 100 часов лабораторных занятий и 100 часов на самостоятельную работу студентов;

- для специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы»: всего 98 часов, из них аудиторных 54 часа, в том числе 4 лекционных, 50 часов лабораторных занятий и 44 часа на самостоятельную работу студентов.

Рекомендуемая форма текущего контроля – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Специальность 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика»

№ раздела, темы	Название разделов, тем	Количество аудиторных часов		
		Всего	Лекции	Лабораторные
1.	Композиция натюрморта	28	2	26
2.	Композиция пейзажа	26	2	24
3.	Композиция портрета	26	2	24
4.	Композиция в книжной иллюстрации	28	2	26
	Всего	108	8	100

Специальность 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы»

№ раздела, темы	Название разделов, тем	Количество аудиторных часов		
		Всего	Лекции	Лабораторные занятия
1.	Композиция натюрморта	26	2	24
2.	Композиция пейзажа	28	2	26
	Всего	54	4	50

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Композиция натюрморта

История развития натюрмортного жанра. Выразительные возможности натюрморта. Классические схемы построения натюрморта. Пространственный и фронтальный натюрморт. Приемы декоративной стилизации.

Выполнение тональных и цветовых зарисовок натюрмортов с натуры. Создание на их основе эскизов различных композиций. Выполнение декоративных стилизаций натюрморта (формат А4, карандаш, гуашь, акварель).

Понятие об учебном, учебно-творческом и творческом натюрморте. Выполнение творческого натюрморта на темы «Труд», «Праздник» (формат А3, А2).

Тема 2 Композиция пейзажа

История пейзажного жанра. Пейзаж как самостоятельное произведение и как часть тематической картины. Виды пейзажа. Основные композиционные приемы построения пейзажа. Специфические особенности композиции панорамного, эпического, камерного и лирического пейзажей. Передача настроения в пейзаже.

Выполнение зарисовок природного и городского пространства. Создание на их основе эскизов композиций панорамного и камерного, эпического и лирического пейзажей (формат А4).

Создание на основе собственных зарисовок и эскизов композиции пейзажа на темы «Сонет родному краю», «Мой город», «Город будущего» (формат А3, А2, гуашь).

Тема 3 Композиция портрета

Жанр портрета в истории изобразительного искусства. Передача психологических и эмоциональных характеристик личности в портрете. Виды композиционных построений портрета. Одиночный, парный, групповой портрет. Репрезентативный и камерный портрет.

Выполнение портретных зарисовок с различным композиционным построением (формат А4, А3, карандаш).

Создание композиции на тему «Автопортрет», «Мой современник» (формат А3, гуашь).

Тема 4 Композиция в книжной иллюстрации

Книжная иллюстрация как вид изобразительной деятельности. Связь текста и зрительного образа. Особенности композиционного построения страницы. Основные средства художественной выразительности.

Разработка серии иллюстраций с включением в композицию текста (формат А4, А3, карандаш, тушь, гуашь, акварель).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Декоративная композиция» для специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение, народные художественные промыслы» [Электронный ресурс] / сост.: П. А. Кашевский, А. Л. Селицкий // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/42407>. – Дата доступа: 17.05.2021.

Дополнительная литература

1. Баррингтон, Б. Перспектива и композиция: базовые и продвинутое методы / Б. Баррингтон ; пер. с англ. – М. : Эксмо, 2013. – 48 с.

2. Ветрова, И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству : учеб. пособие для студентов вузов / И. Б. Ветрова. – М. : Ижица, 2004. – 176 с.

3. Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М. : Искусство, 1977. – 246 с.

4. Герчук, Е. Ю. Архитектура книги / Е. Ю. Герчук. – СПб. : ИндексМаркет, 2011. – 208 с.

5. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебник / О. Л. Голубева. – 7-е изд. – М. : В. Шевчук, 2021. – 144 с.

6. Дагладиян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагладиян. – 3-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 312 с.

7. Иттен, И. Искусство формы: мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен ; пер. с нем. Л. Монаховой. – М. : Д. Аронов, 2016. – 135 с.

8. Котляров, А. С. Композиционная структура изображения : учеб. пособие для студентов вузов обучающихся по специальности «Графика» / А. С. Котляров. – СПб. : Унив. кн., 2008. – 152 с.

9. Паранюшкин, Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин. – 3-е изд., перераб. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2017. – 102 с.

10. Свешников, А. В. Композиционное мышление: анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения : учеб. пособие для студентов художеств. фак. / А. В. Свешников. – М. : Унив. кн., 2009. – 272 с.

11. Чернышев, О. В. Композиция. Творческий практикум : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности «Дизайн» / О. В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2013. – 447 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Композиция» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности обучающихся. Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, умений и навыков, способствовать формированию художественно-творческих компетенций, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Она включает две формы: аудиторную и внеаудиторную, которые реализуются через поисковые и творческие самостоятельные виды деятельности студентов. Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя на лабораторных занятиях. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по учебной дисциплине «Композиция» студентам предлагается выполнение творческих упражнений, работа с аналогами и прототипами, методическими папками, вариантный поиск на стадии эскизов, выполнение пробников в материале и др. Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды художественно-творческой, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под опосредованным руководством преподавателя, который выдает задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения. Исходя из специфики учебной дисциплины внеаудиторная самостоятельная работа нередко выступает в качестве подготовительного этапа к аудиторным занятиям и включает изучение литературных источников; подбор аналогов и прототипов; разработку эскизов; работу с интернет-ресурсами, чистовое выполнение проекта. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего контроля по дисциплине.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной учебной дисциплины, являются:

– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы);

– проектные технологии;

– технология обучения как учебного исследования.

Основными формами работы являются:

– лекции;

– лабораторные занятия, на которых формируется художественная область композиционного восприятия;

– самостоятельная работа студентов, которая включает работу с аналогами и прототипами в мировой художественной культуре.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для контроля качества выполнения требований программы по учебной дисциплине «Композиция» используются следующие основные средства диагностики: оценка учебных художественно-творческих заданий и работ, промежуточные просмотры, зачет (просмотр) с оцениванием практической части работы, а также теоретической подготовленности по основам композиционной грамотности. Типовым учебным планом в качестве формы текущего контроля по учебной дисциплине «Композиция» предусмотрен зачет.