

Программа учебной дисциплины 5.3 «Композиция»

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка обучающихся (слушателей) в области изучения композиции и применения полученных навыков в педагогической деятельности.

2. Планируемые результаты освоения дисциплины

№ п/п	Компетенции	Знать	Уметь	Владеть
1.	ПК-1.1	Знать структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Уметь реализовывать образовательные программы по предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов	Владеть методикой обучения школьников композиции в рамках реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
2.	ПК-1.2	Знать средства композиции и способы их преподавания в школе в соответствии с ФГОС	Уметь осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Владеть содержательной интерпретацией и адаптацией филологических знаний для решения научных проблем в области теории языка
3.	ПК-1.3	Знать современные методы и технологии обучения и диагностики на уроке ИЗО; понятия и термины, художественно-выразительные средства композиции для использования теоретических знаний и практических умений в	Уметь различать способы создания композиции с натуры и в процессе сочинения на основе воображения	Владеть способами разработки различных форм учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

		предметной области при решении профессиональных задач		
4	ПК-3.1	Знать способы создания развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных, метапредметных результатов обучения	Уметь организовывать развивающую учебную деятельность (исследовательской, проектной, групповой и др.), использовать на уроке ИЗО современные методы и технологии обучения и диагностики	Владеть способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Тема	Кол-во часов	Вид	Содержание
1.	Композиция как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции.	2 часа	Лекция	Композиция как учебный предмет (способ формообразования и художественного мышления). Понятия композиции: картинная плоскость, компоновка, структура и конструкция. Формальная композиция – основа изучения закономерностей создания реалистической картины
2.	Виды композиции формальная, сюжетно-тематическая, декоративная, неформальная, их задачи и особенности.	2 часа	Практ.	Виды композиции формальная, сюжетно-тематическая, декоративная, неформальная, их задачи и особенности. Законы композиции: целостности, новизны, контраста, формата, художественной убедительности (жизненности)
3.	Основы формальной композиции: принципы, приемы, средства.	4 часа	Сам. работа	Основы формальной композиции: принципы, приемы, средства. Группировка как основной принцип соединения элементов формальной и сюжетной композиции.
4.	Композиционный центр. Акценты. Контрасты в композиции	2 часа	Лекция	Акценты. Контрасты в композиции
5.	Формальная композиция в различных	2 часа	Практ.	Серия формальных упражнений в различных техниках (тушь, гуашь,

	графических техниках			аппликация) направленных на изучение плоскостной композиции
6.	Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта	2 часа	Сам. работа	История натюрморта. Виды натюрморта. Форматы натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины (натюрморт-интерьер, натюрморт-портрет, натюрморт-пейзаж). Выполнение реферата по общим темам «История натюрморта», «Мастера зарубежного и отечественного натюрморта»
7.	Идея, замысел, сюжет в разработке композиции натюрморта.	2 часа	Практ.	Точка зрения в натюрморте (ракурс). Основные композиционно-компоновочные формы для натюрморта – треугольник, круг, квадрат. Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности).
8.	Композиционный анализ натюрморта. Общие и специфические принципы выполнения композиции натюрморта.	4 часа	Сам. работа	Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). Натюрморт в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта. Особенности композиции стилизованного и декоративного натюрморта. Общие и специфические принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (главное и второстепенное), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие)
	Итого:	20 часов		

4. Формы аттестации и оценочные материалы

Форма аттестации – зачёт.

Список вопросов к зачёту:

1.Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса.

2.Понятие «художественная форма» в создании композиции произведения.

3.Виды композиции.

4.Законы, правила, приемы и средства композиции.

5. Особенности разработки станковой композиции. Задачи жанров.
6. Сюжет и художественный образ в композиции. Раскрытие понятия «художественный образ» на уроке изобразительного искусства.
7. Особенности развития композиционного мышления школьников на уроках ИЗО.
8. Задачи изучения композиции произведений изобразительного искусства в соответствии с требованиями ФГОС.
9. Понятие графической композиции: тональный масштаб, пространство и плановость в композиции.
10. Композиция графического листа, структура формата и плоскости.
11. Средства графической композиции (линия, штрих, точка, пятно, плановость). Монохромная графическая композиция.
12. Моноцентрическая и полицентрическая композиция натюрморта.
13. Станковая графическая композиция пейзажа: плановость, пространство.
14. Понятие «графическая картина». Виды и жанровые разновидности пейзажа.
15. Цветная графика в пейзаже (материалы и техники).
17. Задачи изучения жанра «пейзаж» на уроке изобразительного искусства в школе.
18. Сюжетно-тематическая композиция бытового жанра (сочетание элементов натюрморта и пейзажа в картине).
19. Графические возможности в разработке методики композиции (набросок, эскиз, этюд, картон).
20. Дидактическое сопровождение композиционно-графической работы на уроке ИЗО в школе. Наглядные пособия по композиции.
21. Основные признаки и понятия живописной композиции.
22. Живописная композиция на примере произведений разных жанров (натюрморт, пейзаж, портрет). Композиционный (колористический) анализ.
23. Композиционные ошибки. Способы их исправления.
24. Динамика развития живописного видения школьников на уроке ИЗО.

25.Педагогический потенциал изучения композиционных (колористических) способностей школьников.

26.Методика Е. Шорохова в исследовании композиционно-изобразительной деятельности школьников.

27.Цвет в объемных композициях на занятиях по ИЗО. Цвет в декоративной композиции.

28.Особенности дидактического и методического сопровождения изучения школьниками живописной композиции на уроках ИЗО. Мониторинг развития живописно-композиционного видения обучающихся.

29.Типы композиции (замкнутая, открытая).

30.Композиционная комбинаторика на уроке ИЗО.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

Бадян, В.Е. Основы композиции: учебное пособие для вузов: / В.Е. Б

а 1. Бесчастнов, Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика): монография: / Н. П. Бесчастнов. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с.

н 2. Воронова, И. В. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с.

В Дополнительная литература:

. 1. Барциц, Р.Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики: учебное пособие : / Р. Ч. Барциц. — Москва: Издательство Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 с. .

Д

е

н Интернет-ресурсы:

и

с

1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart. – Режим доступа:
<https://www.iprbookshop.ru/>

2. Электронно-библиотечная система «Юрайт». – Режим доступа:
<https://urait.ru/>

Составитель: Батаева Л. А. канд. пед. наук, и. о. заведующего кафедрой искусств и инновационного дизайна.