

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Московская центральная художественная школа
при Российской академии художеств» (МЦХШ при РАХ)

«Принято» На заседании УМС Протокол №1 от «30» августа 2022г.	«Утверждаю» И.о.директора МЦХШ при РАХ Марков Н.В. Приказ №275-уч. от 31 августа 2022 года
--	---

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(ПРЕДМЕТА): КОМПОЗИЦИЯ

КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 54.02.05 Живопись

КОД ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: МДК.01.01

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ПРОСМОТР

Москва, 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.01 «КОМПОЗИЦИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.01 «Композиция» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности: специальности 54.02.05 «Живопись, с присвоением квалификации художник живописец» разработана на основе ФГОС СПО специальности специальности 54.02.05 «Живопись, с присвоением квалификации художник живописец».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина МДК 01.01. является базовой частью профессионального модуля ПМ.01 Творческая художественно деятельность.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь:

1. применять знания основ композиции в художественной практике;
2. использовать художественные средства композиции для решения задач дизайнерского проектирования;
3. профессионально владеть чувством ритма и гармонии в построении композиции;
4. соблюдать закономерности соподчинения элементов.

Знать:

1. принципы и законы композиции;
2. пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс;
3. принципы создания симметричных и асимметричных композиций;
4. основные каноны плоскостной композиции.

Освоение программы способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
- ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
- ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
- ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.
- ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.
- ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
- ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 600 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 544 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 56 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)	600
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	544
в том числе:	
лекционные занятия	244
практические занятия	300
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	56
Итоговая аттестация по дисциплине в форме ПРОСМОТРА	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.01.01 Композиция

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1			
Тема 1. Введение в дисциплину	Содержание учебного материала Понятие композиция, равновесие, соразмерность, пропорция, единство и соподчинение. Правила построения композиции.		
	Практические занятия Упражнения с простейшими геометрическими формами. Задание на равновесие. Сбалансировать все элементы, частей композиции между собой по массивности. Тема закрепляется предварительными фор-эскизами,		
	Самостоятельная работа обучающихся Довести до завершения и оформить к просмотру.		
Тема 2. Симметрия-асимметрия	Содержание учебного материала Средства определяющие положение элементов композиции. Виды симметрии: зеркальное отражение, поворотная(ложная), параллельный перенос.		
	Практические занятия. Упражнение на использование линии. Заполнить лист линиями(горизонтальными, вертикальными, диагональными) не отрывая руки. Построить симметричную и асимметричную композицию используя в качестве элементов геометрические формы. Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика. Изобразить поворотную композицию (ложная симметрия)		
	Самостоятельная работа обучающихся Закончить аудиторную работу		
Тема 3. Контраст. Нюанс. Акцент.	Содержание учебного материала Средства гармонизации характеризующие степень сходства и различия элементов композиции. Они могут быть выявлены только при сравнении элементов по одному композиционному свойству (размер, цвет, тон, форма, фактура...) Контраст, нюанс, тождество		

	<p>Практические занятия</p> <p>1. Создать контрастную композицию по нескольким признакам (Например: размер, цвет, форма)</p> <p>2. Создать нюансную композицию по нескольким признакам (Например: форма, размер, тон)</p> <p>Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Закончить аудиторную работу</p>		
<p>Тема 4. Динамика и статика</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>Данная пара средств гармонизации используется для выражения степени стабильности композиционной картины. Динамика. Основные виды динамичных форм. Основные виды статичных форм.</p>		
	<p>Практические занятия</p> <p>1. Создать динамичную и статичную композиции из простых геометрических форм, опираясь на подсказку выше.</p> <p>2. Цветовое решение: для динамики - контраст, для статики - нюанс. Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Закончить аудиторную работу</p>		
<p>Тема 5. Организация композиционного центра</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>Организация композиционного центра. Композиционный центр - это акцент, кульминация, доминанта. Его значение - привлечь к себе внимание зрителя.</p>		
	<p>Практические занятия</p> <p>Создать четыре композиции:</p> <p>1) Один композиционный центр.</p> <p>2) Два композиционных центра, одним из которых является группа элементов.</p> <p>3) Отсутствие композиционного центра.</p> <p>4) Композиционная пауза.</p>		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <p>Закончить аудиторную работу</p>		
<p>Тема 6.</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>Организация доминантных отношений.</p>		

<p>Организация доминантных отношений.</p>	<p>Практические занятия Для выполнения задания необходимо собрать группу из 6-7 геометрических элементов так, чтобы в ней присутствовали: маленький-большой, длинный-короткий, узкий-толстый... Эта группа элементов будет составлять основу трех композиций: 1) Доминанта - крупный элемент 2) Доминанта - маленький элемент 3) Доминанта - пространство (композиционная пауза) Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Закончить аудиторную работу</p>		
<p>Тема 7. Элементы в пространстве</p>	<p>Содержание учебного материала Все процессы создания образов вне зависимости от целей и средств, строятся на манипуляциях с формой. Форма, или "фигура", считается позитивным элементом, или "материалом", а пространство, или "фон", которым она окружена - негативным.</p>		
	<p>Практические занятия Составить 3 композиции: 1) Фиксация внимания на главном элементе 2) Эффект перетекания одного в другое 3) Эффект легкости композиции Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
<p>Тема 8 Интерьер, экстерьер, предмет.</p>	<p>Содержание учебного материала Интерьер, экстерьер, предмет.</p>		
	<p>Практические занятия Данное задание также связано с использованием "позитивного" и "негативного" пространств, о которых говорилось выше. Для выполнения задания необходимо собрать группу из 6-7 геометрических элементов различной формы. Эта группа элементов будет составлять основу трех композиций: интерьер, экстерьер, предмет. Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
<p>Тема 9 Виды движения</p>	<p>Содержание учебного материала Движение - перемещение в пространстве в каком-либо направлении. Закон направления движения</p>		

	<p>Практические занятия Создать три композиции: 1) Однонаправленное движение 2) Центростремительное движение 3) Хаотичное движение Использование цвета: (черный, белый, серый + 1 цвет) Техника выполнения любая: традиционная, коллаж, комп. графика.</p>		
	Раздел 2		
Тема 1 Стилизация в искусстве	<p>Содержание учебного материала Стилизация это процесс придания творческому произведению черт другого стиля. В изобразительном искусстве при помощи данного приема предметы либо фигуры обретают упрощенные формы.</p>		
	<p>Практические занятия Создать несколько вариантов стилизации выбранного животного. - нарисовать животное реалистично - сделать 2-3 произвольные стилизации (пятно, линия-пятно, линия) Техника выполнения любая: традиционная, комп. графика.</p>		
Тема 2 Организация ритма	<p>Содержание учебного материала Установление закономерного порядка в расположении частей композиции предполагает использование таких понятий как метр и ритм.</p>		
	Ритм.		
	<p>Практические занятия Создать метрический ряд (из 5-6 повторов), используя сначала геометрические мотивы, а затем растительные. Первоначальные поиски в черно-белом варианте, внимательно прослеживая силуэты форм, работая над их цельностью, читаемостью. Затем возможно введение цвета, но не более одного, двух.</p>		
	<p>Практические занятия Создать многорядную ритмическую композицию на тему "Город" Количество рядов - 3. Использование цвета: (черный, белый, серый + 1 цвет) Техника выполнения любая: традиционная, комп. графика.</p>		

Тема 3 Виды композиции	Содержание учебного материала Фронтальная, объемная глубино- пространственная (объемно- пространственная).		
Тема 4 Правило третей	Содержание учебного материала Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Правило третей применяется в рисовании, фотографии и дизайне.		
	Практические занятия Выполнить творческую работу с использованием правила третей.		
Тема 5 Пропорции	«Целостность», «единство», «гармоничность».		
	Средства гармонизации — пропорции (связи частей и целого). Масштаб.		
Тема 6 Художественный образ. Форма	Содержание учебного материала Форма — это основополагающее средство выражения художественного образа, но не единственное. Цвет в совокупности с формой дает более богатые по своему содержанию произведения.		
	Практические занятия Посредством трансформации и стилизации выразить через форму пятна образ «доброе» и «злого» одуванчика, то есть передать идею добра и зла через конкретный предмет. Работая над конфигурацией формы, создавая необходимый силуэт пятна. Количество эскизов и их размер определить самостоятельно.		
Тема 7 Колористическая гармония	Содержание учебного материала Физиологическое воздействие цвета на человека. Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают.		
	Цветовые характеристики. Гармония — это равновесие, симметрия сил.		
	Практические занятия Прослушать ряд музыкальных произведений: которые имеют ярко выраженную неповторимую цветовую характеристику. Постараться найти такие формы, которые бы соответствовали данным произведениям. Создать эскизы параллельно со звучанием музыки, находясь во время работы под властью ее образов. Размеры эскизов и их конфигурация должны меняться в зависимости от решения. Можно использовать самый разнообразный изобразительный материал. Техника выполнения любая.		

	<p>Самостоятельная работа обучающихся Прочитать стихотворения. Выразите цветом и формой те ассоциации, которые возникли в результате прочтения произведений.</p>		
<p>Тема 8 Фактура</p>	<p>Содержание учебного материала Характер фактуры. Физические характеристики. Эмоциональные ощущения и психологическое воздействие.</p>		
	<p>Практические занятия Передача фактур. Зарисовки предметов с различными фактурами</p>		
	<p>Самостоятельная работа обучающихся Подобрать различные фактуры одного цвета, ощутить разницу в их эмоциональном воздействии, попробовать дать им разные характеристики. Записать эти характеристики. Затем найти такую форму, которая бы соответствовала этим фактурам.</p>		
<p>Тема 9 Восприятие формы на плоскости</p>	<p>Содержание учебного материала Плоскостные композиции, закономерности их восприятия. Равновесие, единство и соподчинение.</p>		
	<p>Композиционный центр</p>		
	<p>Самостоятельная работа Организовать композицию на модульной основе, где ее элементами будут буквы, но не более двух. Например, Б и Н. Их размеры могут изменяться. В решении могут быть использованы 2-3 цвета.</p>		
	<p>Максимальная учебная нагрузка</p>		
	<p>Самостоятельная работа</p>		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: легко перемещаемые в пространстве столы, стулья, рабочее место преподавателя (стул и стол преподавателя); доска аудиторная.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Голубева О. Л. Основы композиции: Учебник / Голубева О. Л. – 3-е изд.: В. Шевчук, 2008. – 144 с.

Дополнительные источники:

1. Иттен И. Искусство формы/ Иоханнес Иттен.: Дмитрий Аронов, 2009. 136с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь	
проведения проектного анализа	анализирует возможности сильные и слабые стороны проекта
разработка концепции проекта	выстраивает собственно идею проекта, опираясь на собственные знания и креативное мышление
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта	оценивает соответствие различных графических средств реальному объекту и целям моделирования
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта	анализирует поставленную задачу создает эскизы в соответствии с основной идеей
реализовывать творческие идеи в макете	пользуется основными принципами создания макета при реализации собственной идеи в макете
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования	добивается целостности и лаконичности, создает композицию применяя способы формообразования
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм	использует методы стилизации и трансформации для создания новых форм и элементов собственного проекта
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики	использует законы колористики при создании целостного проекта
производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования	производит расчеты времени материалов и человеческих ресурсов для создания готового проекта
Знать	
теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне	оперирует знаниями композиционного построения при создании собственного проекта
законы формообразования	использует законы формообразования
систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику)	различает и использует в зависимости от поставленных задач метод комбинаторики и метод модульности

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию)	использует стилизацию и трансформацию для создания новых элементов и форм
законы создания цветовой гармонии	понимает законы создания цветовой гармонии, использует колористику для создания целостного и гармоничного продукта
технологии изготовления изделия	проводит обзор базовых принципов создания подобных проектов, понимает свойства материалов и закладывает функции изделия с учетом этих знаний
принципы и методы эргономики	разрабатывает проект с учетом принципов и методов эргономики

Критерии оценивания

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
Балл по национальной шкале	
5	Отлично
4	Хорошо
3	Удовлетворительно
2	Неудовлетворительно

Оценка «отлично»:

Студент хорошо владеет теоретическим материалом, свободно излагает его, отвечает на основные и дополнительные вопросы. Понимает цели и задачи практических работ. Поставленные задачи в каждом задании полностью решены.

Имеет выставленные оценки за все практические задания включая и самостоятельные;

Работы выполнены на качественном высоком уровне (не менее 90%). Студент творчески мыслит.

В течение изучения курса, выполненные практические и самостоятельные задания, оценивались преимущественно на «5».

Оценка «хорошо»: Студент имеет правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, не может ответить на дополнительные вопросы. Баллы в диапазоне оценки «4» выставляются студенту, который четко, полно выполняет не менее 75% практических заданий, в полном объеме усвоил материал, предусмотренный программой курса. В работах не хватает творческой идеи, логического рассуждения, существуют незначительные отклонения от целей и задач. Выставлены не все практические задания на «5», «4» в течении семестра.

Оценка «удовлетворительно»: Студент владеет не всем материалом, в ответе допускаются грубые неточности. Баллы в диапазоне оценке «3» получает студент, который выполнил минимум 60% практических заданий, овладел основным материалом программы курса. Все практические работы на слабом уровне и требуют доработки, исправлений. Имеет средний балл ниже «3».

Оценка «неудовлетворительно»: Студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. Баллы в диапазоне оценке «2» получает студент, который выполнил менее чем

60% практических работ. Его участие в практических занятиях и выполняемые им индивидуальные задания оценивались «3», «2», «1».

Самостоятельная работа –выполнена не корректно, или имеются только слабые наработки.