Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Структурное подразделение «Монументально-декоративной живописи и дизайна им. В.Г. Смагина»

УТВЕРЖДЕНА:
на заседании кафедры
Протокол №6 от 05 марта 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (ПРОПЕДЕВТИКА)»

Специальность: 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Монументально-декоративное искусство (живопись)

Квалификация: Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

Форма обучения: очная

Документ подписан простой
электронной подписью
Составитель программы:
Сергейчук Елена
Владимировна
Дата подписания: 26.05.2025

Документ подписан простой
электронной подписью
Утвердил: Дорохин Дмитрий
Владимирович
Дата подписания: 07.06.2025

Документ подписан простой
электронной подписью
Согласовал: Довнич Наталья
Анатольевна
Дата подписания: 26.05.2025

Год набора – 2025

Иркутск, 2025 г.

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина «Основы композиции (Пропедевтика)» обеспечивает формирование следующих компетенций с учётом индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции	Код индикатора компетенции
ПКС-2 Способен выполнять художественные цветовые композиции, использовать их в составлении эскиза композиции монументально-декоративной живописи	ПКС-2.1, ПКС-2.2

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код индикатора	Содержание индикатора	Результат обучения
ПКС-2.1	Способен выполнять формальные художественные цветовые композиции на заданную тему	<p>Знать Знать приёмы и методы выявления закономерностей построения композиции в зависимости от характера формообразующей структуры.</p> <p>Уметь Уметь выстраивать композицию, опираясь на геометрические закономерности и характер формообразующей структуры. применять рисунки, цветовые этюды в практике составления формальной композиции на заданную тему для решения профессиональных изобразительных и проектных задач.</p> <p>Владеть Владеть навыками построения закономерной композиции с единым формообразующим характером структуры.</p>
ПКС-2.2	Способен выполнять художественные цветовые композиции на основе знаний принципов изображения	<p>Знать приемы и принципы композиции, основные принципы изображения, основные формы произведений монументально-декоративной живописи, основные задачи синтеза архитектуры и произведения монументально-декоративной живописи</p> <p>Уметь выполнить художественные цветовые композиции на заданную тему, на основе знаний принципов изображения</p> <p>Владеть навыками создания композиции на основе принципов</p>

		композиционных построений монументально-декоративной живописи.
--	--	--

2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Основы композиции (Пропедевтика)» базируется на результатах освоения следующих дисциплин/практик: «Основы академического рисунка», «Основы академической живописи», «Теория цвета»

Дисциплина является предшествующей для дисциплин/практик: «Композиция монументально-декоративной живописи», «Проектирование в монументально-декоративной живописи (интерьер)», «Проектирование в монументально-декоративной живописи (экстерьер)», «Проектирование», «Академическая живопись», «Проектная деятельность», «Производственная практика: исполнительская практика», «Производственная практика: преддипломная практика», «Специальная живопись», «Специальный рисунок», «Учебная практика: исполнительская практика»

3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 6 ЗЕТ

Вид учебной работы	Трудоемкость в академических часах (Один академический час соответствует 45 минутам астрономического часа)		
	Всего	Семес тр № 1	Семестр № 2
Общая трудоемкость дисциплины	216	72	144
Аудиторные занятия, в том числе:	112	48	64
лекции	48	16	32
лабораторные работы	0	0	0
практические/семинарские занятия	64	32	32
Контактная работа, в том числе	0	0	0
в форме работы в электронной информационной образовательной среде	0	0	0
Самостоятельная работа (в т.ч. курсовое проектирование)	68	24	44
Трудоемкость промежуточной аттестации	36	0	36
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	Экзамен, Курсовая работа	Курсо вая работа	Экзамен

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

Семестр № 1

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)		№	Кол. Час.	
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.1. Композиция. Введение в дисциплину. Основа. Назначение. Возможности.	1	1					1	2	Просмотр
2	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.2. Признаки композиционного построения формы.	2	1			1	4	1	3	Просмотр
3	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.3. Знакомство с общими типами и категориями композиции.	3	1			2	4	1	2	Просмотр
4	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.4. Средства композиции.	4	3			3	4	1	3	Просмотр
5	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.5. Поля и композиционные схемы.	5	3			4	5	1	3	Просмотр
6	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.1. Принципы равновесия композиций.	6	1			5	6	1	3	Просмотр
7	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.2. Типы масштабности	7	1			6	5	1	3	Просмотр

	композиций.									
8	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.3. Разновидности тектоничности.	8	3			7	4	1	3	Просмотр
9	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.4. Анализ композиционных форм, выявление и определение типологии композиционных решений.	9	2					1	2	Просмотр
	Промежуточная аттестация									Курсовая работа
	Всего		16				32		24	

Семестр № 2

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)		№	Кол. Час.	
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.1. Понятие глубинности. Объемно-пространственный изобразительный принцип.	1	3			1	6	1	8	Просмотр
2	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.2. Пластически-плоскостной изобразительный принцип.	2	3			2	8	1	10	Просмотр
3	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.3. Категория “многослойной глубинности”.	3	4			3	10	1	10	Просмотр

4	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.4. Изобразительный принцип «развоплощение».	4	4			4	8	1	10	Просмотр
5	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.1. Декоративная вставка.	5	3					1	1	Просмотр
6	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.2. Фриз.	6	3					1	1	Просмотр
7	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.3. "Островная" композиция.	7	3					1	1	Просмотр
8	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.4 "Ковровая" композиция.	8	3					1	1	Просмотр
9	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.5 Композиция "в край".	9	3					1	1	Просмотр
10	Раздел 4. Основные формы произведений монументально- декоративной живописи. 4.6 Композиция по принципу "сплошного" заполнения плоскости.	10	3					1	1	Просмотр
	Промежуточная аттестация								36	Экзамен
	Всего		32				32		80	

4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий

Семестр № 1

№	Тема	Краткое содержание
1	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.1. Композиция. Введение в дисциплину. Основа. Назначение. Возможности.	Термин «композиция» в переводе с латинского обозначает сопоставление, сложение, соединение частей в единое целое в определенном порядке; сочинение, соотношение сторон и поверхностей, которые, вместе взятые, составляют (компонуют) определенную форму.
2	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.2. Признаки композиционного построения формы.	Линейно-тоновая композиция создается способом «решения плоскости» с помощью линии, пятна, цвета. Цветовая композиция отличается яркими и крупными цветовыми отношениями, тяготеющими к противоположным цветам. Цвето-тоновая композиция характеризуется, прежде всего, определенной, часто значительной степенью светотеневой моделировки и цветовой нюансировки изобразительных элементов.
3	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.3. Знакомство с общими типами и категориями композиции.	«Смысловые» композиции, в которых необычайно сильны идеологические, национальные и другие моменты. Декоративные и орнаментальные композиции, обычно не изобразительные или же, чаще всего, минимально изобразительные (например, при орнаментальной стилизации растительного или животного мира). Геральдические композиции порой достигают значения символа (к примеру, герб как высшее проявление геральдического искусства).
4	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.4. Средства композиции.	Создание любого объекта предметно-пространственной среды, монументального произведения, живописного или скульптуры – это обязательно работа с композицией. В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что в полной и глубокой мере отвечает эстетическим требованиям. Конечная же ее цель – достижение художественной выразительности произведения.
5	Раздел 1. Средства и свойства композиции. 1.5. Поля и композиционные схемы.	Любое изображение (картина, роспись и т.п.) представляет собой схему. Схема – это обобщенное, упрощенное, условное изображение композиционного построения, отображающее взаимоотношение частей в композиции.
6	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.1. Принципы равновесия композиций.	Создавая композицию, необходимо выполнить два ее неперемных условия: первое – равновесие, второе – единство и соподчинение. Таковы основные законы композиции. Композиционное равновесие – это такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой, закономерно связаны.

7	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.2. Типы масштабности композиций.	«Человек есть мера всех вещей» – высечено на мраморе Дельфийского храма. Эти слова четко формулируют главную идею масштаба. Все, что человек создает, он делает для себя и по себе. Масштаб сооружения определяется тремя компонентами: Отношением всего произведения к человеческому росту. Отношением к пространству, окружающему произведение. Отношением абсолютных размеров всего произведения к размерам его элементов.
8	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.3. Разновидности тектоничности.	Тектонические виды композиции по характеру геометрических схем можно разделить на прямоугольные (вертикальный или горизонтальный строй), S-образные и перспективные.
9	Раздел 2. Геометрия живописи (тектонические закономерности). 2.4. Анализ композиционных форм, выявление и определение типологии композиционных решений.	В истории искусствоведческой мысли не раз применялись попытки определения тех геометрических форм, в которые облекали свои изобразительные решения гениальные художники и скульпторы. Наиболее простые и повторяющиеся композиционные построения переводимы на язык определенных геометрических форм.

Семестр № 2

№	Тема	Краткое содержание
1	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.1. Понятие глубинности. Объемно-пространственный изобразительный принцип.	Объемно-пространственный (глубинно-изобразительный) принцип проявился в тех произведениях мирового искусства, где с помощью светотеневых, живописных, перспективных и других средств передавалось на плоскости ощущение глубины пространства, иллюзорного объема, воздушной среды и т.п.
2	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.2. Пластически-плоскостной изобразительный принцип.	Характерным для пластически-плоскостного изобразительного принципа выступает линейно-графическое и живописно-плоскостное изображение.
3	Раздел 3. Изобразительные принципы	Помимо двух основных принципов изображения существуют переходные формы, разрабатывающие диапазон «малых глубин». Их можно отнести к

	композиционных построений. 3.3. Категория “многослойной глубинности”.	третьей формообразующей категории — к «многослойной глубинности». Примеры многослойной глубинности можно увидеть как в произведениях с пластически-плоскостным изображением, так и в произведениях с объемно-пространственным изображением.
4	Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений. 3.4. Изобразительный принцип «развоплощение».	В этом принципе в наибольшей степени «развоплощается» предложенная реальность, сохраняя только образ, основу колористического решения, используя возможности всех известных принципов изображения; создается «новую реальность» на основе существующих форм. Создавая новую абстрактную композицию, художнику важно удержать сходство с оригиналом за счет единства пластики, цвета, элементов структуры.
5	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-декоративной живописи. 4.1. Декоративная вставка.	Вставка – это произведение монументально-декоративной живописи, где произведение частично заполняет архитектурный объем, занимая примерно 30% плоскости. Из-за этого взаимосвязь архитектуры и произведения осуществить сложнее, нежели в композиции по принципу «сплошного» заполнения плоскости, который будет рассмотрен далее.
6	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-декоративной живописи. 4.2. Фриз.	Во фризовых композициях всегда присутствует ритмическая или метрическая закономерность изображения, в противном случае это будет композиция «в край» в прямоугольной вытянутой форме. Во «фризе» чаще всего применяется одинаковый масштаб изображений
7	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-декоративной живописи. 4.3. "Островная" композиция.	«Островная» композиция так же, как и вставка, частично заполняет архитектурный объем, но занимает уже примерно 40- 50% плоскости. «Островная» композиция имеет более сложную конфигурацию силуэта, нежели вставка. Еще одно важное отличие – в этой форме произведения монументально-декоративной живописи присутствует так называемый «композиционный воздух», т. е. включение свободной поверхности стены внутрь композиции.
8	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-декоративной живописи. 4.4 "Ковровая" композиция.	«Ковровая» композиция – разновидность композиции «в край», но эта форма имеет определенные характеристики. «Ковровая» композиция не имеет как такового композиционного центра, она характеризуется равномерностью распределения изобразительного материала на плоскости, цветовых и тональных масс.
9	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-	Композиция «в край» - наиболее распространенная форма монументально-декоративного произведения. Композиция «в край» – это

	декоративной живописи. 4.5 Композиция "в край".	произведение, замкнутое так называемой архитектурной рамой, т.е. пилястрами, стенами, или расположенное в нише. Отсюда и название – композиция «в край», распространение изображения от края до края, заполнение всей архитектурной плоскости.
10	Раздел 4. Основные формы произведений монументально-декоративной живописи. 4.6 Композиция по принципу "сплошного" заполнения плоскости.	Композиция по принципу "сплошного" заполнения плоскости – это произведение, замкнутое так называемой архитектурной рамой, т.е. пилястрами, стенами, или расположенное в нише. Произведение имеет свои четко очерченные границы. Очень впечатляет сплошное заполнение всех плоскостей сооружения – всей «коробки». Здесь художник применяет большое количество масштабов, композиционных схем и колористических решений, пользуясь широким диапазоном трактовок изобразительного языка

4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено

4.4 Перечень практических занятий

Семестр № 1

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Разработка композиции, основанной на принципе симметрии.	4
2	Разработка композиции, основанной на принципе асимметрии.	4
3	Разработка композиции, основанной на принципе статического равновесия.	4
4	Разработка композиции, основанной на принципе динамического напряжения.	5
5	Разработка композиции, основанной на принципе закономерностей ритмического строя.	6
6	Разработка композиции, основанной на принципе контрастных отношений элементов.	5
7	Разработка композиции, основанной на принципе нюансных отношений элементов.	4

Семестр № 2

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе объемно-пространственного изображения.	6
2	Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе пластически-плоскостного	8

	изображения.	
3	Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе "многослойной глубинности".	10
4	Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе "творческого развоплощения" заданных форм.	8

4.5 Самостоятельная работа

Семестр № 1

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Подготовка к практическим занятиям	24

Семестр № 2

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Подготовка к практическим занятиям (лабораторным работам)	44

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: Проект

5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1.1 Методические указания для обучающихся по курсовому проектированию/работе:

Задание № 1

Разработка композиции, основанной на принципе симметрии.

Задание:

- Создать симметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике. Симметрия создается относительно оси, в квадрате она может быть одна или две (вертикальная и горизонтальная), в треугольнике три оси (проведенные биссектрисы из углов), а в круге осей может быть несколько, проходящих через центр.

- усвоить на практике закономерности построения симметричной композиции.

1) Построить симметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание симметричной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат, треугольники и круг.

2) Следующим этапом следует провести оси симметрии: в квадрате ось может быть одна или две (вертикальная и горизонтальная), в треугольнике три оси (проведенные биссектрисы из углов), а в круге осей может быть несколько, проходящих через центр (2,4, 8).

3) Разрабатывается симметричная композиция относительно этих осей. Если в квадрате одна ось, то левую часть надо «отзеркалить» относительно правой, если две, то «отзеркалить» надо и относительно вертикальной, и относительно горизонтальной оси. То же самое и в треугольнике, а в круге может быть много осей, и таким образом круг

разбивается на несколько секторов. Симметрии добиваемся путем переноса изображения из сектора в сектор.

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиций в круге, квадрате, треугольнике, оформленные на картоне;

Материалы: бумага; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 2

Разработка композиции, основанной на принципе асимметрии.

Задание:

- Создать асимметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике. Асимметрия создается путем перевеса по тону, цвету, по массе деталей одной части над другой. Важно добиться неравновесия одной стороны над другой; центр, акцент композиции размещается не в центре, а смещается в сторону.

- усвоить на практике закономерности построения асимметричной композиции.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание асимметричной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат; треугольник и круг диаметром.

2) Следующим этапом следует разработать асимметричную композицию. Делается рисунок, и центр этой композиции смещается в сторону. Надо добиться неравновесия по массам элементов.

3) На следующем этапе разрабатывается композиция в цвете. Цветовое решение тоже неоднородно, цветовой акцент смещается от центра.

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиций в круге, квадрате, треугольнике, оформленные на картоне.

Материалы: бумага; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 3

Разработка композиции, основанной на принципе статического равновесия.

Задание:

Освоить принцип создания статичной композиции в квадрате; изучить все законы, по средствам которых можно добиться статичного качества.

Создать статичную композицию, применяя все правила.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание статичной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.

2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания статичности важно, чтобы композиция была замкнутая, не была «на вылет»; не рекомендуется использовать диагональные направления, т. к. это задает динамику; композиция должна быть уравновешена по массам, по тону, по цвету, иначе статическое равновесие нарушится.

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 4

Разработка композиции, основанной на принципе динамического напряжения.

Задание:

Усвоить закономерности образования динамической композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Разработать композицию, основанную на принципе динамического напряжения в квадрате

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание динамичной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания динамичности важно, чтобы композиция не была замкнутая, а работала «на вылет»; рекомендуется использовать диагональные направления, т. к. это задает динамику; композиция не должна быть уравновешена по массам, по тону, по цвету; уместно использование перспективного сокращения.

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 5

Разработка композиции, основанной на принципе закономерностей ритмического строя.

Задание:

Усвоить закономерности образования ритмической композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Разработать композицию, основанную на принципе ритмического строя в прямоугольнике.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание динамичной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это прямоугольник.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания ритмической композиции важно, чтобы в работе был (чередование, повторение элемента); рекомендуется использовать «пропуски» между элементами. Данную композицию можно выстроить по принципу метрической или ритмической закономерности. В ритмической композиции происходит изменение самих элементов и расстояния между ними в определенной закономерности. В метрической же композиции элементы и расстояния между ними повторяются без изменений. Ритм создается только в том случае, если элемент повторяется более трех раз.

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиции в прямоугольнике.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 6

Разработка композиции, основанной на принципе контрастных отношений элементов.

Задание:

Усвоить закономерности образования контрастной композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Разработать композицию, основанную на принципе контрастных отношений элементов.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание контрастной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания контрастной композиции важно, чтобы в работе были использованы элементы, различные по массе и конфигурации (использование прямолинейных и криволинейных форм); рекомендуется использовать резкий тоновой контраст (от очень светлого к очень темному). Также важно использовать контрастный цветовой колорит (горячие и холодные цвета).

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Данные, необходимые для выполнения задания:

Аналогичные работы из методического фонда кафедры.

Задание № 7

Разработка композиции, основанной на принципе нюансных отношений элементов.

Задание:

Усвоить закономерности образования нюансной композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Разработать композицию, основанную на принципе нюансных отношений элементов размером.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание нюансной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.

2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания нюансной композиции важно, чтобы в работе были использованы элементы, близкие по массе и конфигурации (использование только прямолинейных или криволинейных форм); не рекомендуется использовать резкий тоновой контраст (от очень светлого к очень темному), уместнее построить композицию на сближенных по тону элементах. Также важно использовать сближенную цветовую гамму (решение на теплых или холодных цветах).

Требования к отчетным материалам:

Результаты задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

5.1.2 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

1 семестр

Раздел 1. Средства и свойства композиции.

Практическое занятие № 1

Разработка композиции, основанной на принципе симметрии.

Цель задания:

- Создать симметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике. Симметрия создается относительно оси, в квадрате она может быть одна или две (вертикальная и горизонтальная), в треугольнике три оси (проведенные биссектрисы из углов), а в круге осей может быть несколько, проходящих через центр.
- усвоить на практике закономерности построения симметричной композиции.

Задание:

Построить симметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание симметричной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, квадрат; треугольник и круг.

2) Следующим этапом следует провести оси симметрии: в квадрате ось может быть одна

или две (вертикальная и горизонтальная), в треугольнике три оси (проведенные биссектрисы из углов), а в круге осей может быть несколько, проходящих через центр (2,4, 8).

3) Разрабатывается симметричная композиция относительно этих осей. Если в квадрате одна ось, то левую часть надо «отзеркалить» относительно правой, если две, то «отзеркалить» надо и относительно вертикальной, и относительно горизонтальной оси. То же самое и в треугольнике, а в круге может быть много осей, и таким образом круг разбивается на несколько секторов. Симметрии добиваемся путем переноса изображения из сектора в сектор.

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиций в круге, квадрате, треугольнике, оформленные на картоне;

Материалы: бумага; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 2

Разработка композиции, основанной на принципе асимметрии.

Цель задания:

- Создать асимметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике. Асимметрия создается путем перевеса по тону, цвету, по массе деталей одной части над другой. Важно добиться неравновесия одной стороны над другой; центр, акцент композиции размещается не в центре, а смещается в сторону.

- Усвоить на практике закономерности построения асимметричной композиции.

Задание:

Построить асимметричную композицию в круге, квадрате и треугольнике.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание симметричной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат, треугольник и круг.

2) Следующим этапом следует разработать асимметричную композицию. Делается рисунок, и центр этой композиции смещается в сторону. Надо добиться неравновесия по массам элементов.

3) На следующем этапе разрабатывается композиция в цвете. Цветовое решение тоже неоднородно, цветовой акцент смещается от центра.

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиций в круге, квадрате, треугольнике, оформленные на картоне;

Материалы: бумага; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 3

Разработка композиции, основанной на принципе статического равновесия.

Цель задания:

Освоить принцип создания статичной композиции в квадрате; изучить все законы, по средствам которых можно добиться статичного качества.

Задание:

Создать статичную композицию, применяя все правила.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

1) Создание статичной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.

2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания статичности важно, чтобы композиция была замкнутая, не была «на вылет»; не рекомендуется использовать диагональные направления, т. к. это задает динамику; композиция должна

быть уравновешена по массам, по тону, по цвету, иначе статическое равновесие нарушится.

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 4

Разработка композиции, основанной на принципе динамического равновесия.

Цель задания:

Усвоить закономерности образования динамической композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе динамического напряжения в квадрате

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание динамичной композиции в квадрате начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания динамичности важно, чтобы композиция не была замкнутая, а работала «на вылет»; рекомендуется использовать диагональные направления, т. к. это задает динамику; композиция не должна быть уравновешена по массам, по тону, по цвету; уместно использование перспективного сокращения.

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 5

Разработка композиции, основанной на принципе закономерностей ритмического строя.

Цель задания:

Усвоить закономерности образования ритмической композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе ритмического строя в прямоугольнике 80х20.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание динамичной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это прямоугольник 80х20.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания ритмической композиции важно, чтобы в работе был (чередование, повторение элемента); рекомендуется использовать «пропуски» между элементами. Данную композицию можно выстроить по принципу метрической или ритмической закономерности. В ритмической композиции происходит изменение самих элементов и расстояния между ними в определенной закономерности. В метрической же композиции элементы и расстояния между ними повторяются без изменений. Ритм создается только в том случае, если элемент повторяется более трех раз.

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в прямоугольнике

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 6

Разработка композиции, основанной на принципе контрастных отношений элементов.

Цель задания:

Усвоить закономерности образования контрастной композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе контрастных отношений элементов

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание контрастной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания контрастной композиции важно, чтобы в работе были использованы элементы, различные по массе и конфигурации (использование прямолинейных и криволинейных форм); рекомендуется использовать резкий тоновой контраст (от очень светлого к очень темному). Также важно использовать контрастный цветовой колорит (горячие и холодные цвета).

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Практическое занятие № 7

Разработка композиции, основанной на принципе нюансных отношений элементов.

Цель задания:

Усвоить закономерности образования нюансной композиции, добиться художественной выразительности композиции.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе нюансных отношений элементов

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Создание нюансной композиции начинается с вычерчивания формата, на котором будет располагаться композиция, в данном случае это квадрат.
- 2) На следующем этапе разрабатывается композиция. Для создания нюансной композиции важно, чтобы в работе были использованы элементы, близкие по массе и конфигурации (использование только прямолинейных или криволинейных форм); не рекомендуется использовать резкий тоновой контраст (от очень светлого к очень темному), уместнее построить композицию на сближенных по тону элементах. Также важно использовать сближенную цветовую гамму (решение на теплых или холодных цветах).

Требования к отчетным материалам:

Результаты практического задания должны быть выполнены в виде композиции в квадрате.

Материал: Бумага, картон; гуашь, темпера ПВА.

Семестр 2

Раздел 3. Изобразительные принципы композиционных построений.

Практическое занятие № 8

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе объемно-пространственного изображения.

Цель задания:

Усвоить закономерности построения объемно-пространственного изображения и грамотно применять их на практике.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе объемно-пространственного изображения.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Для создания композиции, подготовить холст для масляной живописи размером 70х60.
- 2) Следующий этап- нанесение рисунка на холст. При выполнении работы в этом принципе важно соблюдение пропорций предметов, переда объема и особенно важно передать линейную перспективу (для этого обязательно должна быть нарисована плоскость, на которой стоят предметы), допускается, когда один предмет заходит за другой.
- 3) При работе цветом следует учитывать тепло-холодность (свет - холодный, тень - теплая). Важно создание воздушной перспективы (на переднем плане предметы более яркие, контрастные, на заднем менее контрастные). Предметы должны быть объемные. Требования к отчетным материалам:

Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте.

Материал: холст, масляные краски.

Практическое занятие № 9

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе пластически-плоскостного изображения.

Цель задания:

Усвоить закономерности построения пластически-плоскостного изображения и грамотно применять их на практике.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе пластически-плоскостного изображения.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Для создания композиции, подготовить холст для масляной живописи размером 70х60.
- 2) Следующий этап- нанесение рисунка на холст. При выполнении работы в этом принципе важно, чтобы не было перекрытия одного предмета другим. Предметы как бы «распластываются» на плоскости, один предмет может быть изображен с разных ракурсов.
- 3) При работе цветом следует применять контур, может быть двойной, тройной. Покрывание цветом однородное, без вибрации. Уместна передача декоративной фактуры. Предметы должны быть плоскостные, без передачи объемных качеств. Требования к отчетным материалам:

Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте размером 70х60см.

Материал: холст, масляные краски.

Практическое занятие № 10

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе «многослойной глубинности».

Цель задания:

Усвоить закономерности построения «многослойного» изображения и грамотно применять их на практике.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе объемно-пространственного изображения.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Для создания композиции, подготовить холст для масляной живописи размером 70х60.
- 2) Следующий этап- нанесение рисунка на холст. При выполнении работы в этом принципе уместно, когда один предмет перекрывает другой, и изображение «преломляется». Возможно использование контура, но следует избегать линейной и воздушной перспективы, т. к. этот принцип являет собой создание рельефа, а не пространственности.

Требования к отчетным материалам:

Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте.

Материал: холст, масляные краски.

Практическое занятие № 11

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе «творческого развоплощения» заданных форм.

Цель задания:

Усвоить закономерности построения «развоплощенного» изображения и грамотно применять их на практике.

Задание:

Разработать композицию, основанную на принципе творческого «развоплощения» изображени.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

- 1) Для создания композиции, подготовить холст для масляной живописи.
- 2) Следующий этап- нанесение рисунка на холст. При выполнении работы в этом принципе важно не переносить изображение предметов, а брать только «тему», «принцип» предмета, и создавать абсолютно новую композицию. При этом не должно быть узнаваемости предметов.
- 3) При работе цветом следует передать общий колорит натюрморта, а не отдельного предмета.

Требования к отчетным материалам:

Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте.

Материал: холст, масляные краски.

5.1.3 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:

- 1) Подготовка к практическим занятиям
 - 2) Подготовка к промежуточной аттестации
- 1) Подготовка к практическим занятиям включает:
- Сбор и изучение аналогов и необходимого по теме изобразительного материала: поиск репродукций с изображением произведений МДЖ, выполненных в материале, предусмотренном темой задания; репродукции работ мастеров живописи и графики где наглядно показаны способы и приёмы решения тех или иных задач, поставленных в задании.
 - Выполнение утвержденных эскизов композиции на подачу: Каждый утвержденный эскиз композиции, входящий в программу данной дисциплины должен соответствовать поставленным задачам, достигать колористического, тонального, стиливого и структурного единства. При увеличении утвержденного фор-эскиза на планшете (холсте) возможно внесение в эскиз незначительных изменений и уточнений, в деталях, в колорите, с целью обогащения художественного решения.

2) Подготовка к промежуточной аттестации проводится в конце каждого семестра. В рамках этого этапа производится подготовка планшетов, составление экспозиции, развеска работ (при необходимости).

6 Фонд оценочных средств для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

6.1.1 семестр 1 | Просмотр

Описание процедуры.

Средствами для оценки уровня и качества подготовки по дисциплине является выполнение пакета практических заданий, входящие в программу дисциплины. Качество подготовки по дисциплине оценивается коллективным решением преподавателей кафедры в процессе кафедрального просмотра (коллективная выставка студенческих работ) по результатам выполнения практических заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Результаты практических заданий, оцениваются по 4-х бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Критерии оценивания.

Наглядно демонстрирует навыки создания формальных композиций на основе знания свойств и средств композиции.

Наглядно демонстрирует навыки выполнения художественных цветковых композиций на основе знаний принципов изображения

6.1.2 семестр 2 | Просмотр

Описание процедуры.

Средствами для оценки уровня и качества подготовки по дисциплине является выполнение пакета практических заданий, входящие в программу дисциплины. Качество подготовки по дисциплине оценивается коллективным решением преподавателей кафедры в процессе кафедрального просмотра (коллективная выставка студенческих работ) по результатам выполнения практических заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Результаты практических заданий, оцениваются по 4-х бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Критерии оценивания.

Наглядно демонстрирует навыки создания формальных композиций на основе знания свойств и средств композиции.

Наглядно демонстрирует навыки выполнения художественных цветковых композиций на основе знаний принципов изображения

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

6.2.1 Критерии и средства (методы) оценивания индикаторов достижения компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Средства (методы) оценивания
---	----------------------------	-------------------------------------

		промежуточной аттестации
ПКС-2.1	Наглядно демонстрирует навыки создания формальных композиций на основе знания свойств и средств композиции.	Выполнение практического задания
ПКС-2.2	Наглядно демонстрирует навыки выполнения художественных цветowych композиций на основе знаний принципов изображения	Выполнение практического задания

6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

6.2.2.1 Семестр 1, Типовые оценочные средства для курсовой работы/курсового проектирования по дисциплине

6.2.2.1.1 Описание процедуры

Проводится в форме итогового семестрового просмотра, на котором присутствуют все преподаватели кафедры. На просмотре студенты выставляют все выполненные за семестр работы по данной дисциплине. Работы выстраиваются в экспозицию. В отсутствие студентов преподаватели кафедры оценивают представленные работы, учитывая результаты текущего контроля

Пример задания:

К просмотру должны быть представлены результаты практического задания, выполненные в виде 14 абстрактных композиций в цвете, в форматах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, в соответствии с поставленными задачами, оформленные на картоне. Материалы: бумага; гуашь, акрил.

Композиция "Симметрия" выполняется в квадрате, круге, треугольнике (параметры 14x14 см)

Композиция "Дисимметрия" выполняется в квадрате, круге, треугольнике (параметры 14x14 см)

Композиция "Асимметрия" выполняется в квадрате, круге, треугольнике (параметры 14x14 см)

Композиция "Нюанс" выполняется в квадрате (параметры 14x14 см)

Композиция "Контраст" выполняется в квадрате (параметры 14x14 см)

Композиция "Статика" выполняется в квадрате (параметры 14x14 см)

Композиция "Динамика" выполняется в квадрате (параметры 14x14 см)

Композиция "Ритм" выполняется в прямоугольнике (параметры 14x42 см).

6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа выполнена в	1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа выполнена в	1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа в-целом выполнена в	1. представлен неполный объем работ; 2. работа не соответствует поставленной цели;

<p>соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. креативность предлагаемых решений, оригинальность раскрытия темы.</p> <p>4. работы имеют высокий художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция, образность;</p> <p>5. итоговый материал имеет качественную подачу: оформление соответствует стандартным требованиям, аккуратно и логически выстроена экспозиция работ.</p>	<p>соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. работы имеют достаточно высокий художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция. При этом в работе отсутствует или проявлена слабо оригинальность и креативность;</p> <p>4. итоговый материал имеет подачу с незначительными недочетами.</p>	<p>соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. в работах прослеживаются явные ошибки в композиционном построении и/или цветовые диссонансы</p>	
---	---	---	--

6.2.2.2 Семестр 2, Типовые оценочные средства для проведения экзамена по дисциплине

6.2.2.2.1 Описание процедуры

Экзамен проводится в форме итогового семестрового просмотра, на котором присутствуют все преподаватели кафедры. На просмотре студенты выставляют все выполненные за семестр работы по данной дисциплине. Работы выстраиваются в экспозицию. В отсутствие студентов преподаватели кафедры оценивают представленные работы, учитывая результаты текущего контроля.

Пример задания:

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе объемно-пространственного изображения. Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте размером 70x80см.

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе пластически-плоскостного

изображения. Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте размером 70x80см.

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе «многослойной глубинности». Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте размером 70x80см.

Натюрморт. Создание композиции, основанной на принципе «творческого развоплощения» заданных форм. Результат практического задания должен быть выполнен в виде живописной работы на холсте размером 70x80см.

Четыре живописные художественные композиции - «натюрморт» должны быть написаны в соответствии с поставленными задачами, выполнены маслом на холсте, соблюдая технологию.

6.2.2.2 Критерии оценивания

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
<p>1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа выполнена в соответствии с поставленной целью; 3. креативность предлагаемых решений, оригинальность раскрытия темы. 4. работы имеют высокий художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция, образность; 5. итоговый материал имеет качественную подачу: оформление соответствует стандартным требованиям, аккуратно и логически</p>	<p>1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа выполнена в соответствии с поставленной целью; 3. работы имеют достаточно высокий художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция. При этом в работе отсутствует или проявлена слабо оригинальность и креативность; 4. итоговый материал имеет подачу с незначительными недочетами.</p>	<p>1. представлен полный объем программных заданий; 2. работа в-целом выполнена в соответствии с поставленной целью; 3. в работах прослеживаются явные ошибки в композиционном построении и/или цветовые диссонансы</p>	<p>1. представлен неполный объем работ; 2. работа не соответствует поставленной цели;</p>

выстроена экспозиция работ.			
--------------------------------	--	--	--

7 Основная учебная литература

1. Сергейчук Е. В. Основы композиции : учебное пособие / Е. В. Сергейчук, С. С. Аносова, 2021. - 128.
2. Аносова С. С. Основы композиции (Пропедевтика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Аносова, 2011. - 147.

8 Дополнительная учебная литература и справочная

1. Аносова С. С. Основы композиции : учебное пособие / С. С. Аносова, 2009. - 159.
2. Рузова Е. И. Основы композиции в дизайне среды : практический курс: учебное пособие для вузов по специальности 070601 "Дизайн" / Рузова Е. И., Курасов С. В., 2010. - 216.
3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов по специальности "Изобраз. искусство" / Г. М. Логвиненко, 2006. - 144.
4. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - "Изобразительное искусство" / К. Т. Даглдиян, 2011. - 312.

9 Ресурсы сети Интернет

1. <http://library.istu.edu/>
2. <https://e.lanbook.com/>

10 Профессиональные базы данных

1. <http://new.fips.ru/>
2. <http://www1.fips.ru/>

11 Перечень информационных технологий, лицензионных и свободно распространяемых специализированных программных средств, информационных справочных систем

1. Microsoft Windows (XP Prof + Vista Bussines) rus VLK поставка 08_2007
2. Microsoft Office 2007 VLK (поставки 2007 и 2008)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4 14.0.0.567 russian - учебный
4. Adobe Photoshop Full CS4 поставка 2010

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Проектор Toshiba P75
2. Экран 153*203 на штативе