

АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»

«Утверждено»

Директор _____

П.В. Колесникова

01 марта 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»**

Специальность среднего
профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Форма обучения очная

2025 год

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Автор-составитель программы: Мельников М.Н.

Программа рассмотрена цикловой учебно-методической комиссией по профессиональному учебному циклу специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), протокол № 1 от 01 марта 2025 г.

Содержание

1. Паспорт программы дисциплины:	
1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена	4
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины	4
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины	4
2. Структура и содержание дисциплины	
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
2.2. Тематический план и содержание дисциплины	5
3. Условия реализации программы дисциплины	
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	6
3.2. Информационное обеспечение обучения	6
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	7

1. Паспорт программы дисциплины «Основы композиции»

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Дисциплина «Основы композиции» является обязательной частью общепрофессионального цикла, освоение которой обеспечивается в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, а также, формируются общие и(или) профессиональные компетенции

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 10 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.2	<ul style="list-style-type: none"> – различать и применять на практике техники наброска, зарисовки, эскиза и этюда в зависимости от поставленной задачи; – анализировать композиционные решения в произведениях живописи с точки зрения их эстетической и художественной ценности, строения и механизмов воздействия на зрителя; – организовывать картинную плоскость с использованием средств выразительности (пятно, линия, точка); – выявлять и создавать композиционный центр, используя различные средства выразительности; – применять контрасты (чёрное/белое пятно, тональный, цветовой, по размеру и форме) и нюансы для достижения нужного композиционного эффекта; – самостоятельно изучать и анализировать образцы мировой и русской школ живописи, систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла; 	<ul style="list-style-type: none"> – терминологию изобразительного искусства, включая понятия – основные законы и принципы построения художественной композиции – различия и функциональные особенности подготовительных форм работы: наброска, зарисовки, эскиза, этюда; – средства выразительности в изобразительном искусстве и их роль в организации композиции; – особенности организации картинной плоскости и работы с форматами – принципы выделения главного и второстепенного в композиции, способы акцентирования композиционного центра;

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,
 самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

2. Структура и содержание дисциплины**2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы**

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	60
в том числе:	
лекции	35
практические занятия	15
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	10
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 4 семестр	Дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Код компетенции
Семестр 3			
Тема 1. Композиция в изобразительном искусстве.	Лекции: Введение. Композиция – определение. Композиция как предмет изучения. набросок, зарисовка, эскиз, этюд, сходства и различия. Цели и задачи наброска, зарисовки, этюда. Эскиз как самостоятельная единица изучения. Композиционный поиск, формальный эскиз.	5	ОК 01 ОК 02 ОК 10
	Практические занятия: Изучение и анализ образов мировой живописи: Джотто, Рафаэль, Микеланджело. Л. да Винчи, Тициан, Караваджо, Рубенс, Рембрант, Франс Хальс, Курбе, импрессионисты. Русская школа: И. Е. Репин, В. И. Суриков, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан. Советская школа: А. А. Пластов, Т. М. Коржев, А. М. Грицай, братья Ткачевы, В. М. Сидоров, Д. Д. Жилинский.	5	ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.2
	Самостоятельная работа: Изучение образцов мировой и русской школ живописи.	2	
Тема 2. Средства выразительности.	Лекция: Картинная плоскость. Формат, понятие формата. Пятно, линия, точка. Плоское пятно, организация картинной плоскости. Чёрное и белое пятна. Плоские пятна на примере геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, цилиндр).	5	
	Практическое занятие: Работа с геометрическими плоскими фигурами. Работа с самыми распространёнными форматами в изобразительном искусстве: квадрат, прямоугольник вертикальный.	5	
	Самостоятельная работа: Работа с плоским пятном, работа с форматом.	2	
Тема 3. Ритм, пауза, равновесие.	Лекция: Ритм, пауза, равновесие – определение. Композиционный центр, как основа эскиза. Пауза как композиционный центр. Главное и второстепенное.	5	
	Практическое занятие: Выявление композиционного центра с помощью средств выразительности: линия, пятно. Ритм, равновесие – выявление, с помощью средств выразительности.	5	
	Самостоятельная работа: Работа с композиционным центром.	2	
Тема 4. Объёмное пятно	Лекция: Объёмное пятно. Понятие объёмного пятна. Объёмное пятно – начало работы со сложными ритмами и равновесием. Сложная пауза. Сходство и отличия объёмного и плоского пятен.	5	
	Практическое занятие: Работа элементарной базовой геометрией в объёме. Одиночная объёмная геометрическая фигура. Геометрические фигуры в группе. Несколько групп с паузой.	5	

	Самостоятельная работа: Работа с одиночной фигурой. Работа с группой.	4	
Тема 5. Натюрморт. Структура натюрморта.	Лекция: Натюрморт. Понятие структуры натюрморта. Принципы расстановки натюрморта. Основные правила формирования натюрморта. Условный цвет в натюрморте.	5	
	Практическое занятие: Работа над структурой натюрморта. Работа над конкретным эскизом с помощью плоских пятен и условного цвета.	5	
	Самостоятельная работа: Работа с условным цветом и структурой эскиза.	4	
Семестр 4			
Тема 6. Свет. Тень. Полутон.	Лекции: Свет, тень, полутон – их значение в формировании объёмной структуры пятна, как чёрно-белого, так и цветного, на примере классических произведений мастеров живописи. Формирование цветного пятна на пример европейских школ и русских школ живописи. От Витторе Карпаччо до Караваджо и Рембрандта; И. Е. Репин, В. А. Серов, Передвижники, «Мир искусства».	6	ОК 01 ОК 02 ОК 10 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.2
	Практические занятия: Начало объёмного пятна – свет, тень, полутон. Сходства и отличия плоских и объёмных пятен. Роль объёмного пятна в эскизе. Работа с объёмным пятном, организация формата эскиза, с учётом общего объёма. От форэскиза до конкретного эскиза.	4	
Тема 7. Формирование конкретного эскиза.	Лекция: Сбор предварительного материала. Подготовительный материал: этюд, набросок, зарисовка, студия – реалистическая основа конструктивного эскиза, залог его жизненной правды и убедительности. Работа с конкретным эскизом.	3	
	Практическое занятие: Работа с конкретным эскизом: определение формата, работа над эскизом на основе натурального материала. Влияние на результат и качество конкретного эскиза.	3	
Тема 8. От конкретного эскиза к картону. Картон. Картина.	Лекция: Картон – подготовленный рисунок к картине. Влияние конкретного эскиза на формирование картона. Картон – графическое начало картины. Начало жанра, поиск большого стиля. Определение – картина. Пример: европейские школы живописи, русские школы живописи.	3	
	Практическое занятие: Выполнить картон с конкретного эскиза в материале (уголь, соус, белила, пастель). Особенности и нюансы работы над картоном.	3	
Тема 9. Картина в живописи (вид изобразительного искусства).	Лекция: Понятие – картина в станковой живописи. Работа над эскизом картины, работа с большим форматом. Роль рисунка в живописи. Рождение персонального жанра. Рождение большого стиля. Изучение образцов мировой живописи.	3	
	Практическое занятие: Образцы мировой живописи: композиционный анализ «Явление Христа народу» и Рембрандт Харменс ван Рейн и «Возвращение блудного сына».	3	
Дифференцированный зачет		2	
ВСЕГО:		70	

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475748>
2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/542206>
3. Барышников, А. П. Перспектива : учебник / А. П. Барышников. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12052-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/543008>
4. Филатова, Н. Г. Рисунок с основами перспективы : учебное пособие для СПО / Н. Г. Филатова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 115 с. — ISBN 978-5-4488-1379-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/116293>

Дополнительная литература

1. Образовательная платформа Юрайт: <https://urait.ru>

Электронные ресурсы

1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475748>
2. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для среднего профессионального образования / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07896-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470526>
3. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: учебник для среднего профессионального образования / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455353>
4. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476172>
5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473603>
6. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва :

Академический проект, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/110080>

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения	Методы оценки
<p><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> терминологию изобразительного искусства, включая понятия</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные законы и принципы построения художественной композиции – различия и функциональные особенности подготовительных форм работы: наброска, зарисовки, эскиза, этюда; – средства выразительности в изобразительном искусстве и их роль в организации композиции; – особенности организации картинной плоскости и работы с форматами <p>принципы выделения главного и второстепенного в композиции, способы акцентирования композиционного центра;</p>	<p>Наблюдение за ходом выполнения практической работы</p> <p>Практическая работа</p> <p>Дифференцированный зачет</p>
<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различать и применять на практике техники наброска, зарисовки, эскиза и этюда в зависимости от поставленной задачи; – анализировать композиционные решения в произведениях живописи с точки зрения их эстетической и художественной ценности, строения и механизмов воздействия на зрителя; – организовывать картинную плоскость с использованием средств выразительности (пятно, линия, точка); – выявлять и создавать композиционный центр, используя различные средства выразительности; – применять контрасты (чёрное/белое пятно, тональный, цветовой, по размеру и форме) и нюансы для достижения нужного композиционного эффекта; <p>самостоятельно изучать и анализировать образцы мировой и русской школ живописи, систематизировать подготовительный материал для воплощения творческого замысла;</p>	

Рабочая программа рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в учебном процессе в 20__ - 20__ учебном году на заседании учебно-методической комиссии.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рабочая программа рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в учебном процессе в 20__ - 20__ учебном году на заседании учебно-методической комиссии.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

20__ - 20__ учебный год

Номер изменения	Описание изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

20__ - 20__ учебный год

Номер изменения	Описание изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения