Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 27.10.2023 12:15:58
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ /

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Института графики
и искусства книги
имени В.А.Фаворского

_____/О.В. Корытов/
«30» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория композиции

Направление подготовки

54.05.03 Графика

специализация **№4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)**

Квалификация (степень) выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Москва 2018 г.

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2019/2020 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2019/2020 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2020/2021 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2020/2021 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзинв

Протокол № 1 от «30» августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2021/2022 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2021/2022 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

И.о. заведующего кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2023 г.

1. **Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа разработана в 2018 году в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 16 ноября 2016 г. № 1428.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Рабочим учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2018.

2. **Цели освоения дисциплины**

Основная цель освоения дисциплины «Теория композиции»:

– изучение композиционных проблем изобразительного искусства в системе подготовки квалифицированного специалиста художника-графика по специализации № 4 «Оформления печатной продукции», основанной на теории композиции В.А. Фаворского и традициях художественной школы, сохраняющей наследие Вхутемаса.

Основная задача освоения дисциплины «Теория композиции»:

– формирование теоретической базы изобразительного искусства, необходимой в профессиональной деятельности художника-графика в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

3. **Место дисциплины в структуре ОП специалитета**

Дисциплина «Теория композиции» относится к числу обязательных учебных дисциплин вариативной части образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- История отечественного искусства и культуры,
- История зарубежного искусства и культуры,
- Рисунок,

- Живопись,
- История и теория печатно-графического искусства,
- Техника печатной графики,
- Искусство шрифта,
- Перспектива,
- Пластическая анатомия,
- Сложные пластические системы в рисунке;
- Сложные пластические системы в живописи;
- Композиционное проектирование,
- Творческая художественно-проектная практика,
- Иллюстрирование печатных и электронных изданий;
- Композиция печатных и электронных изданий;
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства;
- Профессиональное портфолио по специальности;
- Эстетика;
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (мастерство);
- Творческая практика (художественно-проектная);
- Педагогическая практика;
- Преддипломная практика,
- Подготовка ВКР

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции, и должны быть достигнуты следующие результаты обучения, как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**

ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	***Знать:*** – основы теории построения композиции и зрительного восприятия изображения. ***Уметь:*** – провести формальный анализ художественного произведения изобразительного искусства. ***Владеть:*** – методом формального анализа произведений изобразительного искусства.
ПСК-82	Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.	***Знать:*** – теорию композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции. ***Уметь:*** – сформулировать и изложить свой творческий замысел, идею и процесс создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. ***Владеть:*** – методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.

4. Структура и содержание дисциплины

Форма обучения	**курс**	**семестр**	**Трудоемкость дисциплины в часах**							**Форма итогового контроля**
			Всего час. / зач. ед.	**Аудиторных часов (контактная работа)**	**Лекции**	**Практические занятия**	**Лабораторные работы**	**Самостоятельная работа**	**Контроль (промежуточная аттестация)**	
Очная	4	8	72/2	60	40	20	-	12	-	За

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование (темы) раздела дисциплины	Содержание темы (раздела)
1.	Замысел	**Тема 1. Эстетическая оценка действительности и функции искусства.** Единство и эстетическое многообразие действительности. Окружающая нас действительность – материя, движущаяся в пространстве и времени. Факторы, влияющие на создание художественного образа. Значение мировоззрения для художника, вопросы познаваемости мира и его законов. Осознание и отбор определенных свойств воспринимаемого явления. Восприятие художником окружающего предметного мира – активный и целеустремленный процесс. Видение обыденное, утилитарно-целевое, эстетическое. Значение видения художественного. Видение как активный процесс. Соединение чувственного и интеллектуального при создании модели действительности. Эстетическая оценка действительности и функции искусства. Место и роль жизненных наблюдений. Значение опыта и ассоциаций. Соотношение «видимого» и «знаемого», внешнего и сущностного. Замысел в искусстве, идея произведения как отражение общественных идей и чувств своего времени. Выявление типического. Функции искусства – познавательно-оценочная, воспитательная, коммуникативная, эстетическая и утилитарная (А.В.Луначарский). **Тема 1.2. Функции произведения искусства.** Функция произведения искусства как часть его содержания. Диалектический характер взаимоотношения функции и формы в произведении изобразительного искусства. Искусство станковое, искусство прикладное. Художественное конструирование, дизайнерская деятельность. Функции и предназначение отдельно взятого произведения искусства. Значение для художника вопросов: Что? Зачем? Как? Постановка художественной задачи и «сверхзадачи» (К.С.Станиславский). Целевые установки художника в процессе его композиционной деятельности применительно к станковым, прикладным и производственным произведениям искусства. Реальность как объект художественного восприятия. Свойства и качества, воспринимаемых нами предметов и явлений. Свойства постоянные и относительные. Связи в природе, в реальной действительности (функциональные, конструктивные). Аспекты – смысловой и пространственно-временной. Трехмерная протяженность и материальный состав как постоянное свойство предметов и как первооснова пластически-образного начала в изобразительном искусстве. Понятие о пластике как об объемно-пространственной выразительности формы вещей. Психология восприятия. Чувственное познание (ощущение, восприятие, представление) действительности. Ощущения осязательные и восприятие зрительное как первооснова композиционного формирования изображения. Живопись и скульптура (П.Флоренский). Роль зрения в процессе познания (Грегори). Глаз как оптическое приспособление. Бинокулярность зрения. Оптическое видение. Пространственное восприятие.

2.	**Изображение**	**Тема 2.1. Композиционные закономерности построения изображения.** Композиционные закономерности построения изображения на плоскости как средство достижения гармонической цельности художественного произведения. Предметы в пространстве. Их функции, конструкции, формы. Понятие о конкретных формах предметов в реальной действительности и понимание отвлеченных форм в изображении. Геометрические объемы и цветовые силуэты как изобразительные формы. Пластическая типизация как абстрагирование в искусстве. Конкретные объемные тела с их свойствами (масса, вес, фактура и цвет поверхности, расположение в пространстве, оси, освещение, масштаб) как объекты художественного изображения. Группы объемных тел и связи объемов с их положениями в пространстве (ракурсами), контрастами, подобиями. Весовые и количественные центры объемов и их соединений. Членения. Композиционные связи и соподчинения в группах объемов. Объемно-пространственнные объединения как объемное пространство. Понятие о свете, светотеневых и воздушных средах как свойствах реального пространства. Понятие о цветовых средах как свойствах пространства изображенного. **Тема 2.2. Изобразительные решения в мировом классическом искусстве.** Типология изобразительных решений, определяемая различными способами и видами восприятия пространства. Исторически сложившиеся типы изобразительных решений в мировом классическом искусстве. Локальная по преимуществу, светотеневая живопись: раннее Возрождение (Мантенья, Гирландайо, А. Дюрер), иранская миниатюра и др. Аналогия в графике – рисунки С. Ботичелли, гравюры А. Дюрера и немецких мастеров, русский лубок. Светотеневая и валерная живопись с преобладанием воздушно-цветовой среды: светотеневая (Караваджо, Жорж де ла Тур), тональная (Рембрандт), цветовая (Э. Коро, импрессионисты); в графике – офорты Рембрандта, рисунки Сера, иллюстрации Л. Пастернака, С. Герасимова. Пространственно-цветовая живопись, где цвет выполняет по преимуществу конструктивную функцию, основанную на визуальном движении пятна-силуэта в глубину или на зрителя (византийская живопись, древнерусская живопись, Эль Греко, Н. Пуссен, Сезанн; в графике – О. Домье, Ф. Гойя, В.А. Фаворский; Силуэтно-плоскостная живопись различного типа, начиная от египетских рукописей и различных восточных орнаментов и изображений, и кончая изображениями, сохраняющими пространственное значение силуэта (А. Матисс, М. Сарьян, П. Кузнецов), так и строящаяся на фактурных отношениях (плоский кубизм, ташизм и пр.); в графике – рисунки Матисса, гравюры и иллюстрации Мазерреля, Пикассо, гравюры Д. Штеренберга, рисунки В. Лебедева. Значение сложившихся типов изобрази-тельных решений, как и различных типов композиционных решений для современной книжной и станковой графики. Традиции, значение традиционного. «Академические» традиции. Догматизм в усвоении.

		Тема 2.3. Свойства изобразительных поверхностей. Изобразительные поверхности и их свойства. Форматы, пропорции (холста, бумаги, книжной формы). Изобразительные поверхности вертикальные, горизонтальные, квадратные, овальные и пр. Значение изобразительной поверхности для изображения (в живописи, станковой и книжной графике). Изобразительные поверхности, возникающие как отражение свойств изображаемого и способа восприятия. Изобразительные поверхности, заданные заранее (книга, стена, поверхность объема, упаковки и пр.). Композиционная связь изображаемого с форматами и пропорциями изобразительной поверхности. Оси, весовые и зрительные центры изобразительных поверхностей (Р. Арнхейм). Глубинные свойства изобразительных поверхностей. Отношение центра и краев поверхности (В.Фаворский). Цвет и фактуры поверхности как пространственные характеристики. **Тема 2.4. Организация элементов изображения.** Пространство изображаемой реальности и условное пространство изобразительной поверхности (П.Флоренский). Рамы, границы и их значение (В.А. Фаворский, Ю.М. Лотман, О. Тарасов). Понятие о плоском и плоскостном изображении. Изображения иллюзорные в их отношении к изобразительной поверхности. Пространственные изображения. Объем и силуэт на поверхности. Рельефы и контррельефы. Поверхность и изобразительный материал. Обработка изобразительной поверхности и обработка поверхностей изображаемого объекта. Мазок и штрих, их масштабы и свойства. Фактуры как способ обработки изобразительной поверхности. Масштабы изображения. Изобразительные и технические материалы. Изображения линейные, тоновые, цветовые. Условность графики и живописи (Б.Р. Виппер). Влияние материала и техники исполнения на характер и тип изображения. Свойства и изобразительные возможности материалов технических (бумага, холсты, краски, карандаши и пр.). Отвлеченности в материале. Звучание материала. Мазок и штрих, их масштабы и свойства. Фактуры как способ обработки изобразительной поверхности. Масштабы изображенного. Пятно, линия, точка как материал изобразительный (В. Кандинский, Р. Арнхейм). Их пространственные свойства, отношение к изобразительной поверхности. Теория графики В.Фаворского. Черно-белые изображения, их закономерности. Организация элементов изображения. Композиционные закономерности изображения. Статика и динамика, сим-метрия и асимметрия. Контрасты и подобия. Соподчинения. Видоизменения форм и цветов при соподчинении. Цветовые изображения и их закономерности. Цветовые гаммы и понятие о живописности и колорите. Теория цвета, цветовые контрасты и их соединения, цветовые пары (И.В. Гете). Цвета легкие и тяжелые, конкретные и отвлеченные, центробежные и центростремительные (В. Кандинский); Геометрический орнамент как пример отвлеченности. **Тема 2.5. Конструкция и композиция.**

		Конструктивное и композиционное в изображении (В.А. Фаворский). Понятие о цельности, как непременном качестве художественного произведения. Композиция как «режиссура» зрения. **Тема 2.6. Стиль в искусстве как определенная форма изображения.** Двойственный смысл изображения (пространственно-повествовательный и декоративный). Ритм и его значение. Ритмическая организация изображения в глубину (А.Гильдебрандт) и ритмическая организация изображения по поверхности (К.Малевич, А.Матисс). Ритм и движение. Стиль в искусстве как определенная форма повествовательной и пространственно-временной организации (Д.С.Лихачев). Стиль как форма взаимосвязи предмета и пространства (В.А. Фаворский). Изображение пространства как художественная задача (П. Флоренский). Пространство изображенное и организованное в отличие от пространства реального, изображаемого (Н.Волков, Д.С.Лихачев). Организация изображаемого пространства (К.Петров-Водкин). **Тема 2.7. Перспектива прямая и обратная.** Перспектива прямая и обратная (Б.Раушенбах, П.Флоренский). Специфика организации пространства в различных видах искусств (архитектура, театр, книга, графический лист, холст, коробка). Пространства, сложные, иррациональные (Ю.Лотман). Изображения пространства в искусстве и философское мировоззрение. **Тема 2.8. Теория Г.Лессинга. Изображение времени.** Теория Г.Лессинга о специфике искусств пространственных (живопись) и временных (литература). Изображение времени (опосредованное) пространственными видами искусств и непосредственное изображение времени – временными. Изображение движения как проблема передачи времени. Время реальное и время изображенное («плодотворный момент», перемещение предметов, качественные изменения, вечное движение). Изображение времени как задача для живописца и для иллюстратора. Время сюжетное, авторское, зрительское. Формы организации времени (В.А. Фаворский, Д.С. Лихачев).
3.	**Искусство и наука**	**Тема 1. Изображение и слово.** Изображение и слово. Текст и иллюстрация в книге как соорганизация искусств пространственных и временных. Проблема иллюстрирования (Ю. Тынянов). Теория образа (А. Потебня). Структура художественного образа. Фабула как выражение функциональных и временных связей, открываемых в действительности. Сюжет и тема. Сюжет как субъективация фабулы. Явление и сущность (факт, явление, понятие). Троп, метафора как специфические изобразительные средства словесных (вербальных) и визуальных искусств. Теория вчувствования, «остранения» (В. Шкловский). Монтаж. Киномонтаж (С.Эйзенштейн). Информация вербальная и информация визуальная. Плакат как визуальная фраза. Проблема пространства и времени («театр абсурда», «новый роман» и др.) в художественных произведениях XX века (кино, музыка,

		архитектура, инсталляции и пр.). Роль зрителя как соучастника композиционной деятельности художника.

5. Образовательные технологии.

Принцип преподавания дисциплины «Теория композиции» – лекционный теоретический курс, семинары.

Формой отчета является семестровый итоговый зачет по результатам семинаров, написанного эссе и представленного на семинаре доклада.

и

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочным средством освоения дисциплины является посещаемость, степень активности на занятиях, написание эссе и выступление с докладом.

Контрольное задание и ответ студента позволяет оценить качество знаний, способность дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства, книжного искусства, художественного творчества в этих областях, уровень сформированности компетенций.

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной работы студентов – эссе и доклад

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Теория композиции» формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория композиции».

Показатель	**Критерии оценивания**			
	неудовлетворительно	**удовлетворительно**	**хорошо**	**отлично**
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.				
Знать: – основы теории построения композиции и зрительного восприятия изображения.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие знания основ теории построения композиции и зрительного восприятия изображения.	Обучающийся демонстрирует частичные знания основ теории построения композиции и зрительного восприятия изображения.	Обучающийся демонстрирует знания основ теории построения композиции и зрительного восприятия изображения.	Обучающийся демонстрирует полное знание основ теории построения композиции и зрительного восприятия изображения.
Уметь: – провести формальный анализ художественного произве	Обучающийся показывает полное неумение провести формальный анализ художественного произведения	Обучающийся показывает посредственное умение провести формальный анализ художественного произведения изобразительного искусства. Допускает ошибки в формулировке и анализе	Обучающийся в состоянии провести формальный анализ художественного произведения изобразительного искусства.	Обучающийся демонстрирует высокий профессиональный уровень проведения формального анализ художественного произведения

дения изобразительного искусства.	изобразительного искусства.	художественного произведения.		изобразительного искусства.
Владеть: – методом формального анализа произведений изобразительного искусства.	Обучающийся не владеет методом формального анализа произведений изобразительного искусства.	Обучающийся владеет методом формального анализа произведений изобразительного искусства. Допускает ошибки в анализе произведения.	Обучающийся демонстрирует уверенное владение методом формального анализа произведений изобразительного искусства.	Обучающийся демонстрирует полное владение методом формального анализа произведений изобразительного искусства.
ПСК-82. Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.				
Знать: – теорию композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие знания теории композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции.	Обучающийся демонстрирует частичные знания теорию композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции.	Обучающийся демонстрирует знания теорию композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции.	Обучающийся демонстрирует полное знание теории композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции.
Уметь: – сформулировать и изложить свой творческий замысел, идею	Обучающийся показывает полное неумение сформулировать и изложить свой творческий замысел, идею и процесс создания	Обучающийся демонстрирует неуверенность в формулировании и изложении своего творческого замысла, идеи и процесса создания художественного произведения в области	Обучающийся в состоянии сформулировать и изложить свой творческий замысел, идею и процесс создания художественного произведения в области	Обучающийся демонстрирует высокий профессиональный уровень в формулировании и изложении своего творческого замысла, идеи и процесса

и процесс создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.	художественного произведения в области оформления печатной продукции.	оформления печатной продукции.	оформления печатной продукции.	создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.
Владеть: – методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.	Обучающийся не владеет методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.	Обучающийся не в полной мере владеет методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции. Допускает ошибки.	Обучающийся демонстрирует уверенное владение методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.	Обучающийся демонстрирует полное владение методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения учащимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория композиции» проводится преподавателем. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Теория композиции» выносится заключение «зачтено» или «не зачтено».

Шкала оценивания	Описание

Зачтено	Обучающийся демонстрирует полное или частичное освоение данной дисциплины и степени сформированности соответствующих компетенций, что позволяет преподавателю вынести положительное заключение.
Не зачтено	Обучающийся не освоил данную дисциплину и компетенции не сформированы. Положительное заключение не возможно.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Н.А. Гончарова «Теория Изображения», 2014. электронное пособие.
https://yadi.sk/i/pm3f1pNZ3MYjqT

Н.Н.Волков «Композиция в живописи», М., Искусство, 1977.
https://yadi.sk/i/EVQwGMlk3MYjtG

б) дополнительная литература:

В.А.Фаворский «Литературно-теоретическое наследие», М., Советский художник, 1988.
Б.В.Раушенбах «Пространственные построения в древнерусской живописи»,, М. Наука, 1975.
Ю.М.Лотман «Избранные статьи» в 3-х томах, Таллин, «Александра», 1992-1993.
К.Петров-Водкин «Пространство Эвклида», М-Л., 1970.

Р. Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие», М., 1974.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории для лекционных и практических занятий 3407, 3410, 3413. Оборудование для проведения лекционных занятий (компьютер, проектор, экран).

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Особенности освоения дисциплины «Теория композиции» заключаются в большом объеме самостоятельной работы, которая требует от обучающегося изучения и анализа специальной литературы, произведений печатной графики, издательской продукции, изобразительного искусства вообще. Важным является

самостоятельная тренировка личного художественного видения. Восприятие художником окружающего предметного мира – активный и целеустремленный процесс, в результате которого формируется композиционное мышление, основанное на понимании таких процессов как:

– осознание и отбор определенных свойств воспринимаемого явления;

– восприятие художником окружающего предметного мира – активный и целеустремленный процесс;

– видение обыденное, утилитарно-целевое, эстетическое. Значение видения художественного;

– реальность как объект художественного восприятия;

– свойства и качества, воспринимаемых человеком предметов и явлений;

– свойства постоянные и относительные.

– связи в природе, в реальной действительности (функциональные, конструктивные);

– понятие о конкретных формах предметов в реальной действительности и преобразование их в условные формы в изображении;

– композиционная связь изображаемого с форматами и пропорциями изобразительной поверхности;

– глубинные свойства изобразительных поверхностей;

– цвет и фактуры поверхности как пространственные характеристики.

– Проблема пространства и времени

– и др.

Курс обеспечен наглядным, иллюстрирующим излагаемые положения материалом (репродукции с произведений изобразительного искусства, слайды).

Ссылка на диски с подборкой слайдов, иллюстрирующих лекции:

https://yadi.sk/mail/?hash=Qdw1W27rUGPxGjvFzk9PLTI8yX6Rphv%2BcR7lcQ2DpvY%3D

https://yadi.sk/mail/?hash=G1499pzZ8kNJhIMzhFCvXIPX0LBMG4KS2R0UK%2B4d1z8%3D

10. Методические рекомендации для преподавателя

«Теория композиции» является дисциплиной вариативной части и состоит из лекционных и практических занятий (семинаров), направленных на освоение обще-культурных и профессионально-специализированных компетенций по освоению теоретической базы творческой деятельности художника-графика и формирование творческой личности.

В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий также руководствуется личным

профессиональным и творческим опытом. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве художника-графика, специалиста по оформлению печатной продукции.

Приложение 1

к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Специальность: 54.05.03 «Графика»

специализация №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)»

Форма обучения: очная

Виды профессиональной деятельности:

Художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Художественно-техническое оформление печатной продукции»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Теория композиции»

Составители:

И.С. Иванова, старший преподаватель

Москва 2018

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Иллюстрирование печатных и электронных изданий				
ФГОС ВО 54.05.03 «Графика»				
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и профессионально-специализированные компетенции:				
Компетенции		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства**
Код компетенции	**Формулировка**			
ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	***Знать:*** – основы теории построения композиции и зрительного восприятия изображения. ***Уметь:*** – провести формальный анализ художественного произведения изобразительного искусства. ***Владеть:*** – методом формального анализа произведений изобразительного искусства.	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Доклад, выступление Эссе

ПСК-82	Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.	***Знать:*** – теорию композиционных закономерностей, построений и связей при создании художественных произведений в области оформления печатной продукции. ***Уметь:*** – сформулировать и изложить свой творческий замысел, идею и процесс создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. ***Владеть:*** – методами композиционного построения при создании художественного произведения в области оформления печатной продукции.	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	

Таблица 2

Перечень оценочных средств по дисциплине

«Иллюстрирование печатных и электронных изданий»

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Эссе	Самостоятельная письменная работа по исследованию теории построения композиции и зрительного восприятия изображения на основе формального анализа произведений мировой художественной культуры, в соотношении их с книжным искусством и оформлением печатной продукции в целом. Аргументированное изложение авторской позиции.	Тематика эссе

2	Доклад, выступление	Публичное выступление по представлению формального анализа произведений или явлений мировой художественной культуры (с использованием концепций и аналитического инструментария теории композиции). Сопровождение доклада демонстрацией слайдов.	Тематика докладов

Приложение к таблице 2

№	Темы докладов	Компетенции
1	Построение пространства в офортах Рембрандта.	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
2	Пространственные и светотеневые отношения в рисунках Сёра	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
3	Отношения фигуры и фона в живописи Караваджо. Проблема переднего плана и зрительской «точки зрения».	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
4	Пространственное значение силуэта в живописи А.Матисса.	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
5	Пространственно-цветовая живопись П.Сезанна.	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
6	Пространство в живописи кватроченто: Мантенья, Гирландайо, Пьеро делла Франческа.	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
7	Изобразительные поверхности. Особенность построения композиции в египетских рельефах и рукописях. Т.н. «двигательная» поверхность.	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
8	Отношение центра и краев изобразительной поверхности на примере графики В.А.Фаворского.	ОК-1: Способность к анализу, синтезу.
9	Стиль как форма взаимосвязи предмета и пространства на примере графики В.Фаворского, Д.Митрохина, В. Конашевича.	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
10	Особенность пространственных построений в Древнерусской и Византийской живописи по исследованиям П.Флоренского и Б.Раушенбаха.	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
11	Контрасты и подобия на примере графики 20го века.	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
12	Тема по выбору студента	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и

		обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
№	**Темы эссе**	
1	Иллюстрированная книга как синтез пространственно-временных искусств	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
2	Проблема пространства и времени («театр абсурда», «новый роман» и др) в художественных произведениях 20го века.	Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
3	Ритмическая организация изображений по поверхности (К.Малевич, А.Матисс).	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
4	Изобразительные поверхности и их свойства.	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
5	Конструкция и композиция.	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
6	Изображение времени как задача для живописца и иллюстратора.	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей

		действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
7	Ритмическая организация изображения в глубину	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
8	Теория графики В.А.Фаворского.	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
9	Проблема «утверждения» плоскости в живописи (примеры из мировой художественной культуры).	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
10	Объем и силуэт на поверхности (примеры из мировой художественной культуры). .	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
11	Специфика организации пространства в различных видах искусств (архитектура, театр, книга, графический лист, холст).	ПСК-82:Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
1	Реальность как объект художественного восприятия	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
13	Конкретные формы в реальной действительности и преобразование их в условные формы в изображении	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

14	Композиционная связь изображаемого с форматами и пропорциями изобразительной поверхности	ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
15	Тема по выбору студента	ПСК-82: Способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Приложение 2
к рабочей программе

Структура и содержание дисциплины «Теория композиции» по специальности 54.05.03 «Графика» (специалист)

№ n/n	Раздел. Тема	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К. Р.	К. П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1.	**Замысел**	**8**	1	**1**			**1**								+
1.1.	**Эстетическая оценка действительности и функции искусства**	**8**	1	**1**			**1**								+
1.2.	**Функции произведения искусства**	**8**	2	**2**			**2**								+
2.	**Изображение**	**8**	3	**1**			**2**								+
2.1.	**Композиционные закономерности построения изображения**	**8**	3	**1**	**4**		**4**								+
2.2.	**Изобразительные решения в мировом классическом искусстве**	**8**	4-5	**4**			**4**								+

2.3.	**Свойства изобразительных поверхностей**	**8**	6	**2**			**2**								+
2.4.	**Организация элементов изображения**	**8**	7-8	**4**			**2**						**1**		+
2.5.	**Конструкция и композиция**	**8**	9-10	**4**			**2**								+
2.6.	**Стиль в искусстве как определенная форма изображения**	**8**	11-12	**4**	**4**		**4**								+
2.7.	**Перспектива прямая и обратная**	**8**	13	**2**			**2**								+
2.8.	**Теория Г.Лессинга. Изображение времени. Теория В.А. Фаворского**	**8**	14-15	**4**			**2**						**1**		+
3.	**Искусство и наука**	**8**	16	**2**			**2**								+
3.1.	**Изображение и слово**	**8**	17-19	**6**	**4**		**2**								+