

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДиА

И.А. Дроздецкая

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Композиция

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили): Изобразительное искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «01» сентября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):
1.1.1	Производственная преддипломная практика

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ИПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) ИПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ИПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знать: исторические и теоретические основы композиции; технологии и технику работы различными художественными материалами; содержание теории и методики учебной композиции, вопросы единства содержания и формы в произведении искусства; художественно-выразительные средства композиции. Уметь: создавать композиции различными средствами, приемами и материалами; применять полученные знания в творческой и культурно-просветительской деятельности; анализировать художественные произведения различных видов и жанров; ориентироваться в условиях современного развития искусства. Владеть: культурой мышления и поведения; навыками профессионального мастерства в области создания композиции; техникой и технологией создания художественных произведений; профессиональной терминологией.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. Общие принципы работы над композицией.				
1.1	Выполнение форэскизов различными материалами /Пр/	1	6	—
1.2	Светотеневая, ритмическая организация внутри формата черного, белого и серого, их пропорциональное соотношение, определение гармоничного соотношения пятна и фактуры, утверждение выбранных композиций /Пр/	1	4	—
1.3	Выбор места и ракурса, композиционные поиски, зарисовки /Пр/	1	5	—
1.4	Определение единого стилистического решения, размера и формата, выбор окончательного варианта /Пр/	1	6	—
1.5	Работа в материале над окончательным вариантом композиции. /Пр/	1	12	—
1.6	Силуэт. Ритмы и силуэты предметов. /Пр/	1	6	—
1.7	Боковое освещение: четкое выявление границ света и тени. /Пр/	1	5	—
1.8	Организация композиции в формате, определение пропорционального соотношения черного и белого, ритмов и силуэтов. Без серого. /Пр/	1	20	—
1.9	Серия набросков в едином композиционном решении. /Ср/	1	17	—
Раздел 2. Натюрморт				
2.1	Ритмическая организация внутри формата черного, белого и серого, их пропорциональное соотношение /Пр/	2	18	—

2.2	Форэскизы натюрморта различными материалами (тушь, мягкие материалы, карандаш, гуашь, смешанная техника). /Пр/	2	18	–
2.3	Серия из трех композиций в едином формате. /Пр/	2	20	–
2.4	Серия натюрмортов: на силуэт, боковое освещение, натюрморт, включающий в себя разнообразные фактуры. /Ср/	2	16	–
Раздел 3. Интерьер				
3.1	Зарисовка с натуры конкретных интерьеров /Пр/	3	10	–
3.2	Этюды с передачей освещенности помещений /Пр/	3	14	–
3.3	Перспективное решение /Пр/	3	14	–
3.4	Композиционные поиски /Пр/	3	16	–
3.5	Размещение по массам /Пр/	3	14	–
3.6	Композиционные решения интерьера. /Ср/	3	13	–
3.7	Выполнение в выбранном формате композиции /Пр/	4	30	–
3.8	Живописно-пластическое решение композиции /Пр/	4	16	–
3.9	Создание художественно – обобщающего образа /Пр/	4	10	–
3.10	Серия зарисовок различных интерьеров. /Ср/	4	16	–
Раздел 4. Пейзаж				
4.1	Цветовые эскизы /Пр/	5	27	–
4.2	Утверждение эскизов и перенос композиции в выбранный формат /Пр/	5	25	–
4.3	Серия эскизов пейзажей с натуры. /Ср/	5	20	–
4.4	Работа над композицией в формате /Пр/	6	26	–
4.5	Обобщение и завершение композиции /Пр/	6	30	–
4.6	Серия этюдов и зарисовок пейзажей в различных погодных и суточных условиях /Ср/	6	16	–
Раздел 5. Однофигурная композиция.				
5.1	Отбор материала. Формальные поиски композиции. /Пр/	7	45	–
5.2	Цветовые эскизы /Пр/	7	37	–
5.3	Утверждение эскизов, перенос на основной формат. /Пр/	7	20	–
5.4	Эскизы формальной композиции. /Ср/	7	42	–
5.5	Работа на основном формате. /Пр/	8	18	–
5.6	Обобщение и завершение композиции /Пр/	8	22	–
5.7	Серия однофигурных композиций. /Ср/	8	32	–
Раздел 6. Книжная иллюстрация.				
6.1	Форма, размеры и количество иллюстраций /Пр/	9	8	–
6.2	Техники исполнения книжной иллюстрации. /Пр/	9	10	–
6.3	Шрифты. /Пр/	9	10	–
6.4	Эскизы книжных иллюстраций в различных техниках. /Ср/	9	44	–
6.5	Композиционные поиски и разработать основные элементы книги в форэскизах /Пр/	10	12	–
6.6	Обобщение и завершение композиции /Пр/	10	14	–
6.7	Исполнение иллюстраций в материале /Пр/	10	14	–
6.8	Выполнение книжных иллюстраций: детская книга, историческая (мифологическая). Сказки народов Сибири Рассказы Томских писателей иллюстрация, повествование /Ср/	10	32	–

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: **24** з.е., в академических часах: **864** акад. час.

Формы контроля в семестрах:

экзамены 1, 3

зачеты 5, 7, 2, 4, 6, 8, 9, 10

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)											
	Итого				1				2			
	РУП		РПД		РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	562	–	562	–	64	–	64	–	56	–	56	–
Самостоятельная работа	248	–	248	–	17	–	17	–	16	–	16	–
Промежуточная аттестация	54	–	54	–	27	–	27	–	–	–	–	–
Итого часов	864	–	864	–	108	–	108	–	72	–	72	–

Вид занятий	Продолжение таблицы											
	3				4				5			
	РУП		РПД		РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	68	–	68	–	56	–	56	–	52	–	52	–
Самостоятельная работа	13	–	13	–	16	–	16	–	20	–	20	–
Промежуточная аттестация	27	–	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого часов	108	–	108	–	72	–	72	–	72	–	72	–

Вид занятий	Продолжение таблицы											
	6				7				8			
	РУП		РПД		РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	56	–	56	–	102	–	102	–	40	–	40	–
Самостоятельная работа	16	–	16	–	42	–	42	–	32	–	32	–
Промежуточная аттестация	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого часов	72	–	72	–	144	–	144	–	72	–	72	–

Вид занятий	Продолжение таблицы							
	9				10			
	РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	28	–	28	–	40	–	40	–
Самостоятельная работа	44	–	44	–	32	–	32	–
Промежуточная аттестация	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого часов	72	–	72	–	72	–	72	–

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Бабенко А. В., Хоружая Н. В.	Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие : электронный ресурс (https://e.lanbook.com/book/44930)	Томск: Изд-во ТГУ, 2011. – 116 с.
2	Лазарев С. П.	Композиция : графическо-живописная композиция: методические рекомендации : электронный ресурс (http://fulltext.tspu.ru/OA/m2014-10.pdf)	Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 32 с.
3	Ковалёв А. А., Лойко Г. В.	Композиция : учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=697622)	Минск: РИПО, 2021. – 172 с.
4	Логвиненко Г. М.	Декоративная композиция: учебное пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2008. – 144 с.
5	Плешивцев А. А.	Технический рисунок и основы композиции: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата : электронный ресурс (http://www.iprbookshop.ru/30789.html)	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 162 с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Соколова И.В. Развитие ассоциативного цветового мышления на примере формальной композиции. Методическое пособие. Ханты-Мансийск. 2014 г. (http://artcenter-hm.ru/docs/special_partition_docs/metod_hud/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf)
2	Луков В. А., Кирюхина Т. М. Композиция //Знание. Понимание. Умение. 2009. (https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsiya)
3	Российская академия художеств. Люди, события, факты истории (http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html .)
4	Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ (https://libserv.tspu.edu.ru/)

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Офисный пакет Microsoft Office Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему управления базами данных Access.
2	Стандартный офисный пакет Свободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.
3	Графический пакет Программный пакет, включающий в себя программное обеспечение для создания и обработки растровой графики и программное обеспечение для создания и обработки векторной графики.

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная специализированная аудитория для проведения занятий по изобразительному искусству и живописи. Аудитория оснащена средствами обучения (мольберты, экорше, комплекты демонстрационных моделей и др.).

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

Курс композиции состоит из трех разделов.

Первый раздел включает вводные беседы по общим вопросам композиции, где рассматриваются основные закономерности, правила и приемы композиции, единые для всех видов и жанров изобразительного искусства.

Во втором разделе рассматриваются специфические проблемы композиции того или иного жанра изобразительного искусства. Известно, что каждый жанр (натюрморт, пейзаж, портрет и т.д.) характеризуется определенным комплексом общих и внутрижанровых закономерностей, правил, приемов, проявляющихся в композиции произведений.

В третьем разделе рассматриваются практические задания и формы их реализации через два основных вида деятельности аудиторную и домашнюю работу. Аудиторные занятия сводятся в основном к упражнениям по закреплению теоретических положений и развитию навыков сознательного отношения к свойствам, средствам, правилам, приемам и закономерностям композиции. К домашним видам работ по композиции могут быть отнесены:

- а) работа над эскизами композиции;
- б) наблюдение окружающей жизни в связи с темой практического задания;
- в) выполнение набросков, зарисовок и этюдов;
- г) упражнения на развитие композиционного мышления (колористического чувства цвета, композиционной целостности).

Усвоив теоретический и практический минимум, студенты младших курсов получают представление о сущности и значении искусства, о единстве содержания и формы в произведении, об образе и образном мышлении художника, об идее, теме и сюжете произведений искусства, о закономерностях композиции.

На старших курсах вполне закономерен переход от исполнения эскиза к планомерному овладению методом и системой работы над художественным произведением.

Текущие просмотры выполненных заданий осуществляет ведущий преподаватель. В течение каждого семестра после выполнения определенного практического задания проводится просмотр работ комиссией из преподавателей дисциплины.

Понятие «композиция» связано с задачами сочинения, создания произведений искусства, с задачами идейного содержания искусства. В настоящее время понятие «композиция» рассматривается как явление диалектическое в своей сущности, так как оно впитало в себя и структурную организацию художественного образа, и систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия. Эти основные уровни понятия «композиция» являются и основными направлениями формирования навыков композиционной действительности.

Курс композиции ставит своей целью наряду с развитием творческих способностей студентов, изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил правдивого отражения действительности в образной форме. Познав основные законы композиции, студенты получают ключ к анализу и глубокому пониманию произведений различных видов и жанров искусства. Это необходимо каждому учителю изобразительного искусства, так как по характеру своей деятельности художник-педагог должен знать специфику изобразительного искусства. Курс композиции имеет большое значение для развития образного мышления студентов, подготовки их к самостоятельной творческой деятельности. Курс включает практические занятия и теоретические беседы. Программой предусмотрено выполнение эскизов композиции на различные темы, в зависимости от вида и жанра изобразительного искусства.

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для развития и формирования будущего художника-педагога.

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать навыки мастерства. Чему способствуют исполнение ежедневных набросков и зарисовок с натуры, по памяти и представлению.

Учебная практика (пенсэр) занимает важное место в обучении композиционному мышлению. Работа непосредственно с натурного объекта способствует формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную память, творческую свободу и самореализацию.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):

Долгих Н. А., доцентом кафедры музыкального и художественного образования

Вагиным Н. Н., доцентом кафедры музыкального и художественного образования

Лазаревым С. П., профессором кафедры музыкального и художественного образования

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Композиция

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили): Изобразительное искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная