

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Высшая школа народных искусств (академия)
МИИЖ ВШНИ

РЕКОМЕНДОВАНО
предметной комиссией
Протокол №1 от 29.08.2019
Председатель ПК:
Н.И. Струнина Н.И. Струнина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Мстера
2019г.

Рабочая программа профессионального модуля «Основы композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Организация-разработчик: МИЛМЖ ВШНИ

Разработчик: Борисова Валерия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Лаковой миниатюрной живописи Мстёры, член СХ России.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	11
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	12

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

1. «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) «Основы композиции» – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

творческая и исполнительская деятельность

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Сбирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-прикладного искусства;
- разработки графического и колористического решения декоративной композиции;
- пользования специальной литературой; составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-прикладного искусства;

уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;
- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства;
- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-познавательную деятельность;

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований декоративно-прикладного искусства;

- адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе;

знать:

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства;

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;

- происхождение, содержание и виды народного орнамента;

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному искусству, профессиональную терминологию.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 01 «Основы композиции»

Всего - 36 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 «Основы композиции»

Код	Наименование результата обучения
ОК-1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2.	Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3.	Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4.	Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5.	Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 1.6.	Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.
ПК 1.7.	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»**

2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов профессионального модуля*	Всего часов (макс. учебная нагрузка)	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса			Практика	
			Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные)	Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, часов	Учебная практика	Производственная практика	
							Всего, часов
1	2	3	4	5	6	7	8
ПК 1.1. – 1.7	Раздел 1. Основы композиции	60	60	36	24		
	Учебные практики						
	Производственные практики						
	<i>Всего:</i>						

**Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
программы «Основы композиции»**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
	Знакомство студентов с программой учебной дисциплины «Основы композиции»	1	1
Раздел 1.	Основы композиции	3	
Тема 1.1. Общие законы и понятия композиции в орнаментальном искусстве.	Изобразительное искусство как специфическая форма познания и отражения окружающей человека действительности в художественных образах. Законы и закономерности композиции как отражение фундаментальных законов природы и человека. Физиология восприятия изображения. Понятия: «Ритм», «Симметрия», «Асимметрия», «Равновесие», «Движение», «Статика», «Динамика», и т.д. Понятие «Изящные искусства». Понятие «Декоративно-прикладное искусство». Прикладное искусство как мир вещей, имеющих художественный образ, выражающий и несущий информацию о национальных особенностях народа. Декоративное искусство как эстетическое освоение среды, окружающей человека. Мстерская лаковая миниатюрная живопись как особый вид живописи находящийся на стыке соединения изящных и декоративно-прикладных искусств. Понятие «Изобразительная плоскость». Заполнение плоскости. Понятие «Орнамент». Виды орнамента: геометрический, растительный, смешанный или комбинированный и др. Типы орнамента: сетчатый, розетка, ленточный (бордюрный). Схемы ленточного (бордюрного) орнамента. Понятия: «Мотив», «Раппорт», «Декоративная стилизация». Основные законы композиционного построения орнамента. Понятия: «Целостность», «Гармония», «Равновесие», «Единство», «Соподчинённость», «Пропорциональность», «Соразмерность». Типы вращения и переноса относительно оси вращения и осей переноса		
	Теоретические занятия. Изучение общих законов и понятий композиции	3	1
	Практические занятия		
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	6	3
Тема 1.2. Орнаментальные мотивы элементов растительного и животного	Понятие «Реалистическая зарисовка». Способ выполнения реалистической зарисовки. Законы, правила, способы и приёмы трансформации объемно-пространственной формы в плоскостную. Приёмы обобщения и условности. Декоративная стилизация реалистических форм цветов, листьев, трав и насекомых. Типы композиций: открытая, закрытая. Понятие «силуэт». Понятие «ахроматическая композиция». Двухтоновые ахроматические композиции как простейшие тональные решения. Понятие «Светлотный диапазон ахроматических тонов».	14	

(насекомые) мира.	«Светлотно-тональное состояние композиции».		
	Теоретические занятия	2	1
	Практические занятия - Выполнить в технике тонального рисунка карандашом реалистическую зарисовку растения и насекомых; - Разработать декоративную стилизацию реалистической формы; - Закомпоновать стилизованный мотив в геометрическую форму; - Выполнить ахроматическую композицию рисунка в тональном решении чёрного на белом фоне и белого на чёрном фоне;	6	2
	Контрольные работы Разработать и выполнить светлотно-тональное решение композиции в светлотном диапазоне 5 ахроматических тонов: чёрный, тёмносерый, среднесерый, светлосерый, белый;		
Самостоятельная работа обучающихся 3. Доработка чистового варианта в светлотно-тональном решении композиции.	6	3	
Тема 1.3. Эскизы полосы орнамента из элементов растительного и животного (насекомых) мира.	Растительный орнамент в традиционном прикладном искусстве.. Демонстрация книг, альбомов, фотографий, образцов и готовых изделий из методического фонда учебного заведения. Последовательность выполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к разработке полосы растительного орнамента. 7 видов по способу построения бордюрного (ленточного) типа орнамента. Выбор типа ленточного орнамента. Разработка композиции ленточного орнамента.	18	
	Теоретические занятия	1	1
	Практические занятия 1. Зарисовка отдельного растительного мотива (графически и в цвете) 2. Разработка мотива растительного орнамента. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. 3. Построение полосы растительного орнамента (ритмическое чередование орнаментального мотива в полосе). Колористическое решение орнаментальной полосы. 4. Выполнение проекта растительного орнамента в 3-4 цвета. Инструменты и материалы: плотная бумага форматом А3, калька, карандаши, ластик, кисти колонковые и синтетические, краски гуашевые или темперные	17	2
	Контрольные работы Проект полосы растительного орнамента		
Самостоятельная работа обучающихся 1. Изучение образцов в различных литературных источниках по декоративно-прикладному искусству, интернет ресурсах с проведением анализа особенностей композиционного	12	3	

	построения полосы растительного орнамента. 2. Выполнение эскизов растительных орнаментов с различными композиционными и цветовыми решениями 3. Выполнение графических фор-эскизов одного раппорта композиции на бумаге формата А4 4. Доработка чистового варианта полосы растительного орнамента		
	<i>Итоговая аттестация.</i>	<i>Зачет с оценкой</i>	
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)			
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)			
Всего:		60	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

3.1. Реализация программы «Основы композиции» модуля 01 предполагает наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и стулья для студентов, персональный компьютер / ноутбук, доска, карандаши, кисти, краски.

Технические средства обучения: персональный компьютер / ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-метод. пособие для подготовительных курсов оп специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канд. ист.наук, О.Н. Холина канд.пед. наук – В 2-х ч. – М.: Московский филиал Институт традиционного прикладного искусства, 2007.

2. Дмитриев Н.Г. Мстёра рукотворная. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 440 с.

3. Розова Л.К. Евгений Васильевич Юрин. Мастер в народном промысле мстёрской художественной миниатюры. – Л.: Художник РСФСР, 1982 – 117 с., ил.

Дополнительные источники:

1. Барышников А.П., Лямкин И.В. Основы композиции: Учеб. пособие для художественно-ремесленных училищ. – М.: Всесоюзное учебно-педагогическое издательство ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ, 1951. – 189 с., ил.

2. Воронова О. Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 133 с.

3. Искусство Мстёры: Каталог экспозиции Мстёрского художественного музея / Авт.-сост. Г.Н. Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: Покрова, 1996. – 232 с.

4. Искусство Мстёры / Ред. А. Лакс. – С-Пб.: Palace Edition, 1997. – 31 с.

5. Искусство Мстёры / Авт.-сост. И. Богуславская, М. Захарова, И. Сосновцева. - СПб.: ГРМ, 1997. – 31 с., ил.

6. Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1972. – 167 с., ил.

7. Русская лаковая миниатюра / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – Калининград: Янтарный сказ, 2003. – 152 с., ил.

8. Русская лаковая живопись. XXI век: Альбом / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – М.: Интербук-бизнес, 2006. – 191 с., ил.

9. Соловьёва Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстёра. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 152 с., ил.

10. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1979. – 303 с., ил.

Интернет-ресурсы

1. Основы декоративной композиции [Электронный ресурс] URL: <http://atlanticrus.ru/content/osnovy-dekorativnoi-kompozitsii>

3.3. Организация образовательного процесса

Освоению данного модуля 01 программы «Основы композиции» предшествует изучение дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Исполнительское мастерство».

Программа предусматривает лекционный цикл и практические занятия, связанные с разработкой и выполнением практических заданий по заданным темам, самостоятельную работу студентов.

Изучение дисциплины предусматривает, самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также посещение экспозиций музеев с целью изучения и проектной разработки изделий лаковой миниатюрной живописи.

В самостоятельную работу студента входит подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий в виде выполнения графических фор-эскизов композиций, графических отрисовок к изучаемым темам, подготовка к зачету. Основной задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является получение знаний об основных понятиях и законах композиции.

Выбор площадок учебной и производственной практик ориентирован на изучение ключевых памятников искусства Центрального региона РФ, в том числе исторических центров традиционного прикладного искусства, имеющих общероссийское и мировое значение. Базовой площадкой для прохождения учебных занятий является Мстерский филиал ВШНИ.

Оценка за выполнение программы «Основы композиции» выставляется на итоговом просмотре на основании предоставления студентом практических работ

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля и программе «Основы композиции».

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 программы «Основы композиции»

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;	<ul style="list-style-type: none">• Аргументированное обоснование значимости роли профессии художника традиционного прикладного искусства в развитии современного социума (приведение аргументов, подтверждающих собственную позицию).• Стремление к саморазвитию и формированию профессионального уровня в процессе обучения (работа со специальной литературой – знакомство с 3-5 дополнительными источниками по каждой изучаемой теме; владение специальной терминологией)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы выполнения	<ul style="list-style-type: none">• Постановка цели, проектных задач, выделение объекта и предмета исследований.

<p>профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владение методикой (основными этапами) выполнения профессиональных задач. • Собственная научно-обоснованная оценка эффективности и качества выполненной работы.
<p>ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выдвижение и обоснование своих творческих идей. • Способность устранения различных видов брака при выполнении художественно-графического проекта. • Преодоление неуверенности и сложности при решении профессиональных задач
<p>ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение происхождения, содержания и видов орнамента. • Использование информационных технологии, фондов библиотек, музеев в своей познавательной деятельности. • Включение теоретических знаний о художественно-стилистических особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-познавательную деятельность.
<p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Свободно владение информационно-коммуникационными технологиями. • Использование информационно-коммуникационных технологии в самостоятельной работе. • Использование в самостоятельной творческой деятельности возможностей графических редакторов.
<p>ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптация к условиям работы в художественно-творческом коллективе. • Соблюдение субординационных отношений. • Понимание сущности и организации индивидуального или коллективного художественного, производственного труда.
<p>ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Толерантность, уважительное отношение к коллегам. • Способность к работе в коллективе и нести ответственность за результат выполнения заданий.
<p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Активной самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. • Ставить перед собой профессиональные задачи, находить пути их решения. • Совершенствовать личный профессиональный ресурс

<p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Самостоятельное исследование современных технологий лаковой миниатюрной живописи. • Ориентация в современных материалах • Использование современных технологий в своей практической профессиональной деятельности.
<p>ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Грамотное оформление подготовительного иллюстративного материала. • Пропорциональное соотношение изображаемых объектов. • Владение живописными средствами графическими приемами
<p>ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владение методикой разработки художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения • Выполнение учебно-творческих работ по заданным темам • Разработка проекта дипломного изделия и последующей реализации его в материале.
<p>ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подбор, анализ и систематизация подготовительный материал по заданной теме с привлечением дополнительных источников информации (книг, сайтов). • Умение ориентироваться в стилистических особенностях проектирования текстильных изделий различного назначения. • Привлечение теоретических знаний об общих законах построения композиции в практическую учебно-познавательную деятельность (аргументированное обоснование выбора конструктивного, композиционного и колористического решения композиции).
<p>ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение технологии. • Владение методикой реализации разработанного проекта в материале
<p>ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Грамотное исполнении эскизов в полном объёме. • Использование различных графических средств и приемов в соответствии с определенным видом орнамента. • Выполнение комплекса заданий в соответствии с программой за семестр.
<p>ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Активная самостоятельная поисково-исследовательская деятельность по получению необходимой информации.

<p>прикладного и народного искусства.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уровень колористического решения выполненных учебно-творческих заданий по заданным темам • Количественные и качественные показатели самостоятельно выполненных эскизов орнамента с различными вариантами композиционного и колористического решения
<p>ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Связное и логичное изложение основных приемов, методов проектирования орнамента. • Грамотная и аргументированная защита выполненных учебно-творческих работ.