Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Курасов Сергей Владимирович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.06.2023 18:27:19
Уникальный программный ключ:
b5dafe6f9b4b2689c90db116f6514600a81ae855

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное**
**образовательное учреждение высшего образования**
**«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»**
**(МГХПА им. С.Г. Строганова)**

*Факультет дополнительного образования*

Утверждено
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 06.04.2022
Ректор МГХПА им. С.Г. Строганова
_____ С.В. Курасов

**Программа повышения квалификации**

# Основы композиции

Москва, 2022

**Содержание**

1 Общие положения ……..... 3

1.1. Цель и задачи программы……..... 3

1.2. Планируемые результаты освоения программы ……..... 3

1.3Трудоемкость и срок освоения программы …… 7

1.4 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки..... 7

1.5 Форма обучения – очная…… 7

1.6 Итоговая аттестация …… 7

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы…… 7

2.1 Календарный график..... 7

2.2 Учебный план программы..... 9

2.3 Дисциплинарное содержание программы..... 9

2.4 Организация спмостоятельной работы..... 12

3. Организационные условия..... 14

3.1Кадровое обеспечение..... 16

4. Список рекомендуемых источников..... 19

5 Фонд оценочных средств..... 20

## 1. Общие положения

Программа повышения квалификации «Основы композиции» реализуется на основе лицензии № 2107 от 25 апреля 2016 года на осуществление образовательной деятельности, предоставленной федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова» и на основании федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017).

Программа открыта приказом и.о. ректора от12.10.2017 №226.

По результатам обучения по программе слушателям выдаётся документ о квалификации установленного образца.

Руководитель (ли) программы: кандидат педагогических наук, профессор, Желондиевская Л.В.

### 1.1. Цель и задачи программы

***Целью*** данной дисциплины является привитие основ культуры формального анализа композиции и, шире, художественной формы произведений пространственных искусств – живописи и графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства и объектов архитектуры и дизайна.

Для этого следует решить следующие ***задачи:***

по окончании курса вооружить обучающегося ***знанием*** основных терминов и понятий современной теории художественной формы в пространственных искусствах; выработать ***умение*** видеть в визуальных формах те или иные особенности, привить обучающимся первоначальные ***навыки*** анализа композиции произведения визуальных искусств.

### 1.2 Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы курсов переподготовки слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

**Знать:**

- принципы построения композиции;
- выразительные средства композиции;
- особенности формирования предметного образа;
- знать вопросы меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. качественных и количественных категорий композиции.

**Уметь:**

- анализировать формальную композицию на основе сюжетного произведения;
- определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике;

**Владеть:**

- навыком применения полученных теоретических знания;
- способностью выбирать оптимальную технологию и последовательность анализа конкретной работы;
- пониманием основ композиционно-художественного формообразования в проектировании интерьеров;
- анализом применения композиционных средств, приемов гармонизации, принципов формообразования;
- опытом эстетически целостного осмысления художественно-пластического образа и функционально-композиционного единства формы объектов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.

Табл. 1Описание перечня профессиональных компетенций

| № п\п | Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты | Содержание компетенции | Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей |
|---|---|---|---|
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 54.05.03 ГРАФИКА высшего образования (специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14» ноября 2016 г. № 1428; | Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-1).<br><br>Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (К-2). | Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей<br><br>Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей |
| 1. | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по направлению подготовки 54.05.02. Живопись | Способностью с позиций художника внимательно собирать, творчески анализировать, гармонично интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (К-3) | Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей |

| № п\п | Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты | Содержание компетенции | Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей |
|---|---|---|---|
| 2. | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 «августа» 2016 г., № 1004 | - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (К-4) | Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей |

### 1.3. Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость освоения образовательной программы за весь период обучения составляет 28 часов

### 1.4. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Предназначен для слушателей, имеющих документ об окончании СПО, ВПО, ДО в области изобразительного искусства или документ с места работы об опыте изобразительной деятельности.

**1.5. Форма обучения**- очная

### 1.6 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме экзамена. По результатам экзамена слушатель получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по факту получения/не получения экзамена по темам. Программа повышения квалификации считается полностью освоенной при условии получения оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

## 2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы

### 2.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график предполагает обучение в течение 28 часов (таблица 2):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 ак. часов. Из них:

Изучение теоретического материала – 24 ак. часа;

Выполнение самостоятельной работы – 4 ак. часа

Таблица 2 – Календарный учебный график

| Год обучения | Учебные недели | |
|---|---|---|
| 2020 | I | 1 |
| | | |
| | | Т, П, А |

Условные обозначения:

| | |
|---|---|
| Т | Теоретическое обучение |
| П | Практические задания |
| А | Итоговая аттестация |
| Д | Подготовка итоговой (аттестационной) работы |

Декан ФДО_____Желондиевская Л.В.

## 2.2 Учебный план программы

Таблица 3

| № раздела | Наименование разделов (тем) | Общая тредоёмкость, часов | Контактная работа, всего, час | Контактная работа (из них часов) и самостоятельная | | | Форма промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Л | ПЗ/ЛЗ | СР, час | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Раздел I. Общие сведения о теории композиции. | 6 | 5 | 5 | - | 1 | Контрольные вопросы |
| 2 | Раздел 2. Ритм в композиции | 6 | 5 | 5 | - | 1 | Контрольные вопросы |
| 3 | Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина. | 8 | 7 | 7 | - | 1 | Контрольные вопросы |
| 4 | Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция | 8 | 7 | 7 | - | 1 | Контрольные вопросы |
| ИТОГО | | 28 | 24 | 24 | - | 4 | Тест/ экзамен |

## 2.3 Дисциплинарное содержание программы

Таблица 4

| Наименование раздела | Содержание раздела | Форма текущего контроля |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Общие сведения о теории композиции. | | Контрольные вопросы |
| Тема 1.1. Понятие композиции. | Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции. | Контрольные вопросы |
| Тема 1.2. Особенности композиции в графике, живописи, скульптуре. | Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по | Контрольные вопросы |

| | | |
|---|---|---|
| | вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство). | |
| Тема 1.3. Особенности композиции в бифункциональных искусствах: декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне | Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов | Контрольные вопросы |
| Тема 1.4. Восприятие композиции и его психологические основы. | Гештальт-категории.. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.). | Контрольные вопросы |
| Раздел 2. Ритм в композиции | | Контрольные вопросы |
| Тема 2.1. Общее понятие ритма. | Ритм и метр.<br>Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы объединения и факторы членения.Метро-ритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система. | Контрольные вопросы |
| Тема 2.2. Регулярность и нерегулярность. | Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика) | Контрольные вопросы |
| Тема 2.3. Количественное соотношение величин. | Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение», арифметические, геометрические пропорции). Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов. | Контрольные вопросы |
| Тема 2.4. Тождество, нюанс и контраст в композиции. | Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста. | Контрольные вопросы |
| Тема 2.5. Линия, геометрическая форма, цветовое | Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности | Контрольные вопросы |

| | | |
|---|---|---|
| пятно как элементы композиции. | графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен. | |
| Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина. | | Контрольные вопросы |
| Тема 3.1. Система Вельфлина | Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2) | Контрольные вопросы |
| Тема 3.2. Характеристики построения формы в целом. | Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а). | Контрольные вопросы |
| Тема 3.3. Эстетико-формальные характеристики. | Множественность и единство (4), ясность и неясность (5). | Контрольные вопросы |
| Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция | | Контрольные вопросы |
| Тема 4.1. Геометрическая схема в композиции. | Основные виды композиционных схем. | Контрольные вопросы |
| Тема 4.2. Поверхностная и глубинная структура в схеме. | Трансформационный анализ. | Контрольные вопросы |
| Тема. 4.3. Композиция и конструкция. | «Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова. | Контрольные вопросы |
| Тема 4.4. Композиция во внеположной среде. | Характеристики внеположной среды. | Контрольные вопросы |

## 2.4 Организация самостоятельной работы

Таблица 5

| | Наименование темы | Количество часов сам. работы | Задание |
|---|---|---|---|
| 1 | Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. | 1 | Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции в дизайне среды. |
| 2 | Раздел I. Общие сведения о теории композиции. | 1 | Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции.<br>Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство).<br>Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов Гештальт-категории.. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.). |
| 3 | Раздел 2. Ритм в композиции | 1 | Ритм и метр.<br>Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы объединения и факторы членения.Метро-ритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система. Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика)<br>Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение», арифметические, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | геометрические пропорции).<br>Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов.<br>Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста.<br>Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен. |
| 4 | Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина. | 1 | Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2)<br>Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а).<br>Множественность и единство (4),<br>ясность и неясность (5). |
| 5 | Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция | 1 | Основные виды композиционных схем. Трансформационный анализ.<br>«Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова.<br>Характеристики внеположной среды. |
| ИТОГО | | 4 | |

## 3. Организационные условия
## 3.1 Кадровое обеспечение

Количество НПР, привлечённых для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Иллюстрация» - 1 чел, из них:
- штатных сотрудников и внутренних совместителей  1 чел, 100%,
-внешних совместителей – 0,
-имеющих учёную степень и/или учёное звание – 1 чел.
- доктора наук/ профессоры – 1 чел.

Табл. 6 – Кадровое обеспечение

| № | Модуль, раздел | ФИО | Место работы | Должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение закончил, когда, специальность по документы об образовании, квалификация | Ученая степень | Ученое звание (ВАК) | Наименование документа о прохождении специализированных курсов по профилю ДПП | Год рождения | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, почасовик) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Теория цвета | Желондиев-ская Ларисв Владиславовна | ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г.Строганова | Декан ФДО, профессор | МТА, 1992 год, художник-технолог, диплом ФБ№476301 | Канд.пед.наук | Профессор | 2018 г. Управление образовательными программами укрупненной группы направлений подготовки 54.00.00. «Изобразительное и прикладные виды искусств», в условиях перехода на ФГОС ВО 3++<br>2018 г. «Основы оказания первой помощи». | 1965 | Штатный, Внутр.совместитель |

## 4. Список рекомендуемых источников

### 4.1 Основная и дополнительная литература

**Основная литература**


1. Алпатов, М. В. Композиция в живописи: исторический очерк. – М.-Л.: Искусство, 1940. – 129 с.
2. Араухо, И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. - 208 с.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
4. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. - СПб.: Мифрил, 1994. - 428 с.
5. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. - 263 с.
6. Волков, Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. - 320 с.
7. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/А.В. Степанов, В.и. Малыгин, Г.И. Иванов и др. – М.: Стройиздат, 1993. – 256с.
8. Чернихов Я. Конструкция архитектурных и машинных форм. М.: Аватар, 2008. Репр. Изд. 272с.


**Дополнительная литература**


1. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм. - М.: Стройиздат, 1984. - 192 с.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.
3. Бартенев, Н. Форма и конструкция в архитектуре. – Л.: Стройиздат, 1968. – 263 с.
4. Беляева-Экземплярская, С.Н. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия. - М.: Репринтное издание «Академия моды», 1996. - 117 с.
5. Вейль, Г. Симметрия. – М.: Наука, 1968. – 192 с.
6. Вёльфлин, Г. Истолкование искусства. – М.: Дельфин, 1922. - 38 с.
7. Вельфлин, Г. Классическое искусство. - СПб.: Алетейя, 1997. - 326 с.
8. Габричевский, А. Г. Морфология искусства.– М.: Аграф, 2002. – 864 с.
9. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей. – М.: Мусагет, 1914. - 195 с.
10. Данилова, И. Е. От Средних веков к Возрождению: сложение художественной системы картины кватроченто. - М.: Искусство, 1975. - 127 с.
11. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 195-374.
12. Пидоу, Д. Геометрия и искусство. – М.: Мир, 1979. – 332 с.
13. Пространство картины. – М.: Советский художник, 1989. – 366 с.
14. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.
15. Тасалов, В. И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика. – Знание. – Эстетика. – 1990. - № 1. – М., 1990. – 64 с.
16. Флоренский, П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993. – 321 с.

17. Фосийон, А. Жизнь форм. Похвала руке. – М.: Изд. дом «Московская коллекция», 1995. – 132 с.
18. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 406 с.
19. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангадра. – Кн. 1. – Проблемы формообразования. Мастера и течения. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.
20. Хогарт, У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 252 с.
21. Шубников, А. В. Симметрия в науке и искусстве. //А. В. Шубников, В. А. Копцик. – М.: Наука, 1972. – 339 с.

### 3.2 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

## 5 Методические указания к написанию контрольной работы (аналитического этюда) по введению в основы композиции

Первый этап работы – выбор объекта рассмотрения. Обязательным является наличие духовного контакта с описываемым материалом. Это может быть и «контакт со знаком минус»; если нечто резко антипатичное вызывает желание аргументировать свою позицию по данному вопросу.

Необходимо продемонстрировать свое владение приемами анализа композиции. Обязательные компоненты такого анализа – композиционная геометрическая схема, продемонстрированная непосредственно на ксерокопии произведения или/и на схематическом изображении расположения основных композиционных фигур. Требуется сопроводить эту схему словесным описанием, с указанием основной геометрической фигуры, ее замкнутости/разомкнутости, симметрии или ее отсутствия, уравновешенности и способов уравновешения.

При анализе, в зависимости от характера описываемого объекта, жалетально привлекать гештальткатегории, понятия Г. Вёльфлина, теории цвета.

Анализ особенностей композиции выявляет характерные особенности художественного смысла, к чему следует стремиться, избегая произвольных оценок.

Умение аргументировать свою точку зрения поможет в будущем отстаивать свою позицию в диалоге с коллегами.

**РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:**

Кандидат педагогических наук, профессор _____ (подпись) Е.С. Аккуратова

**СОГЛАСОВАНО:**

Декан факультета дополнительного образования _____ (подпись) Л.В. Желондиевская

Зав. кафедрой дополнительного образования _____ (подпись) В.Ф. Зива