Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Желондиевская Лариса Владиславовна
Должность: Директор института дополнительного образования
Дата подписания: 15.07.2026 15:45:17
Уникальный программный ключ:
af982d733fac6d7a8cb3b23ee20032255ae05682

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет
им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«____»_____

Рабочая программа

Композиция

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины «Композиция», составитель: ст. преподаватель ст. преподаватель Кондаков А.А., - М., 2025, - 12 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Композиция» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ Ст. преподаватель Кондаков А.А.

(подпись)

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 2 от 10.03.2025

Заведующий кафедрой _____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

(подпись)

©составитель Кондаков А.А., 2025
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2025

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 9

3 Список рекомендуемых источников …….. 11

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 11

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 12

4 Методические указания ……. 12

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Предмет «Композиция» является теоретической дисциплиной. Он связан с такими предметами, как история искусств, все «частные» исторические дисциплины.

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.

Дисциплина «Композиция» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владению ими, проявлению креативности композиционного мышления (К-2).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие 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;
- 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.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции	Контрольные вопросы
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.		
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 вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство).	Контрольные вопросы
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		
Тема 2.1. Общее понятие ритма.	Ритм и метр. 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	Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы	Контрольные вопросы

нерегулярность.	построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика)	
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 пятно как элементы композиции.	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.	Контрольные вопросы
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.		
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		
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

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Контактная работа, всего, час	Всего часов			Форма промежуточной аттестации
				Л	ПЗ/ЛЗ	СР, час	
1	2	3	4	5	6	7	9
1 семестр							
	Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	2	2	2	-	0,5	
1	Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	6	6	6	-	1	
2	Раздел 2. Ритм в композиции	10	10	10	-	2	
3	Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	5	5	5	-	1	
4	Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	5	5	5	-	1	
	Итого:	28	28	28	-	5,5	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов сам. работы	Задание
Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	0,5	Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции в дизайне среды.
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	1	Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции. 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). 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.).
Раздел 2. Ритм в композиции	2	Ритм и метр. 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) 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. Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста. 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.
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	1	Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2) Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а). Множественность и единство (4), ясность и неясность (5).
Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	1	Основные виды композиционных схем. Трансформационный анализ. «Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова. Характеристики внеположной среды.

3 Список рекомендуемых источников

3.1 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/

4 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.