

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ КОСПОЗИЦИИ»

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработала: С.А. Гончар, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы композиции» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (I-II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Рисунок и живопись», «Введение в искусствоведение» и «Анализ памятников искусства».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Основы композиции» предназначена для формирования у искусствоведов базового понимания принципов построения визуальных образов и структуры художественного произведения. Она раскрывает законы, методы и приёмы организации элементов в произведении искусства, что позволяет глубже анализировать и интерпретировать его содержание, стиль и художественную ценность.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме просмотра и анализа работ, и итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3** зачетные единицы, **108** часов. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: практические занятия – **70** часов, самостоятельная работа – **38** часов.

ЗФО: практические занятия – **10** часов, самостоятельная работа – **98** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов-искусствоведов понимания принципов и законов построения художественного произведения, развитие навыков анализа композиции и их применения для интерпретации, критики и исследования искусства в культурно-историческом контексте.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить основные категории и принципы композиции в изобразительном искусстве;
- ознакомить студентов с элементами и средствами композиции, такими как точка, линия, пятно, цвет, свет и пространство;
- изучить законы построения визуального равновесия, ритма, контраста и акцента в художественном произведении;
- развить навыки формального анализа композиции произведений различных видов искусства;
- научить выявлять связь композиционных решений с содержанием, стилем и эпохой произведения;
- развить умение применять теоретические знания при интерпретации художественных произведений;
- формировать эстетическое восприятие и критическое мышление у студентов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы композиции» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (I-II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Рисунок и живопись», «Введение в искусствоведение» и «Анализ памятников искусства».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-1	Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные понятия, категории и принципы построения композиции в изобразительном искусстве; – законы построения художественного произведения: баланс, ритм, контраст, акцент, единство и целостность; – элементы композиции (точка, линия, пятно, форма, цвет, свет, перспектива и т.д.) и их функции в визуальной организации произведения; – исторические и культурные особенности композиционных решений в различных эпохах и стилях; – особенности композиции в различных видах искусства (живопись, скульптура, архитектура и графика); – принципы интерпретации композиции в зависимости от её художественного, социального и культурного контекста. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать композиционные решения произведений искусства разных эпох и стилей; – определять основные элементы и принципы композиции в художественном произведении; – устанавливать взаимосвязь между

		<p>формой и содержанием произведения;</p> <ul style="list-style-type: none">– оценивать эстетическое качество и художественную значимость композиционных решений;– подготавливать и проводить культурно-просветительские и педагогические мероприятия, опираясь на композиционный анализ произведений. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками формального и стилевого анализа произведений искусства;– способностью использовать базовые знания о композиции в профессиональной деятельности;– инструментами интерпретации и критики художественных произведений через призму их композиции.– эстетическим восприятием и критическим мышлением, необходимыми для анализа и оценки искусства.
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	ср	к		л	п	ср	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Семестр										
Тема 1. Введение в основы композиции	6	-	5	1	-	6	-	1	5	-
Тема 2. Элементы композиции: точка, линия, пятно	6	-	5	1	-	6	-	1	5	-
Тема 3. Пропорции и ритм	6	-	5	1	-	6	-	1	5	-
Тема 4. Цвет как средство выражения	6	-	5	1	-	6	-	1	5	-
Тема 5. Композиция на плоскости	6	-	5	1	-	6	-	-	6	-
ВСЕГО часов в семестре:	36	-	30	6	-	36	-	4	32	-
II Семестр										
Тема 6. Композиция в объемах	21	-	14	7	-	21	-	1	20	-
Тема 7. Анализ художественных произведений	21	-	14	7	-	21	-	1	20	-
Тема 8. Фактура и свет в композиции	22	-	14	8	-	22	-	1	21	-
Тема 9. Сложные композиционные задачи	22	-	14	8	-	22	-	1	21	-
Тема 10. Итоговая работа	22	-	14	8	-	22	-	1	21	-
ВСЕГО часов в семестре:	72	-	40	32	-	72	-	6	66	-
ВСЕГО часов по дисциплине:	108	-	70	38	-	108	-	10	98	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Лекции не предусмотрены учебным планом.

6.2. Планы практических занятий

I семестр

Тема 1. Введение в основы композиции

Цель: Освоить основные понятия композиции и художественного образа.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Рассмотрите природные формы (одуванчик, дерево, лист). Сделайте эскизы с акцентом на их основные особенности.

Проведите трансформацию и стилизацию природных объектов (например, образ "злого" и "доброего" одуванчика).

Упражнение 2:

С помощью гуаши, туши или бумаги создайте абстрактные образы, передающие настроение (например, "энергия", "спокойствие").

Обсуждение:

Разберите результаты упражнений: как линии, форма и стилизация передают идеи.

Тема 2. Элементы композиции: точка, линия, пятно

Цель: Освоить взаимодействие точек, линий и пятен в композиции.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Создайте серию композиций на плоскости, используя только точки и линии. Экспериментируйте с расстоянием и направлением.

Упражнение 2:

Нарисуйте композицию из пятен различной формы (круги, треугольники, аморфные фигуры). Добейтесь равновесия на листе.

Обсуждение:

Обсудите, как точки и линии взаимодействуют на плоскости и создают движение.

Тема 3. Пропорции и ритм

Цель: Изучить значение пропорций и ритма в композиции.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Анализируйте пропорции известных произведений (например, Парфенон, "Давид" Микеланджело). Выполните эскиз, выделяя ключевые пропорции.

Упражнение 2:

Создайте композицию с чередованием крупных и мелких элементов (например, чередование пятен разного размера).

Обсуждение:

Как ритм и пропорции влияют на восприятие композиции?

Тема 4. Цвет как средство выражения

Цель: Освоить цвет как важный элемент композиции.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Создайте композиции с использованием дополнительных цветов (по кругу Иттена).

Упражнение 2:

Ассоциативные задания: передайте цветом темы "хмурый день", "ярмарка", "одиночество".

Обсуждение:

Как цвета взаимодействуют и вызывают ассоциации?

Тема 5. Композиция на плоскости

Цель: Научиться создавать равновесные композиции.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Разместите несколько геометрических фигур на плоскости так, чтобы достичь равновесия. Экспериментируйте с цветами и размерами.

Упражнение 2:

Создайте композицию с акцентом на динамическое равновесие (например, восходящий или нисходящий ритм фигур).

Обсуждение:

Как воспринимаются композиции? Где вы чувствуете дисбаланс?

II семестр

Тема 6. Композиция в объемах

Цель: Освоить объемное построение форм.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Создайте объемные формы из бумаги, передающие образы "устойчивости" и "неустойчивости".

Упражнение 2:

Разработайте объемную модель на тему "хвостун" или "драчун".

Обсуждение:

Какие приемы помогли создать образ в объеме?

Тема 7. Анализ художественных произведений

Цель: Развить навыки анализа композиций.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Выполните анализ классических произведений (например, "Купание красного коня" Петрова-Водкина).

Упражнение 2:

Найдите примеры пропорций, ритма, баланса в произведениях из музеев или репродукциях.

Обсуждение:

Как элементы композиции формируют художественный образ?

Тема 8. Фактура и свет в композиции (6 часов)

Цель: Изучить фактуру и освещение как средства выражения.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Создайте композиции с различными фактурами (гладкая, шероховатая, блестящая).

Упражнение 2:

Используйте направленный свет для моделирования теней и выявления объема.

Обсуждение:

Как свет и фактура изменяют восприятие формы?

Тема 9. Сложные композиционные задачи

Цель: Научиться решать многоплановые задачи.

Практическая часть:

Упражнение 1:

Создайте многослойную композицию с использованием контраста и нюанса.

Упражнение 2:

Выполните тематическую композицию на тему "движение".

Обсуждение:

Какие сложности возникли при создании композиции?

Тема 10. Итоговая работа

Цель: Подвести итоги изучения курса.

Практическая часть:

Выполните комплексную композицию, объединяющую все изученные средства выражения.

Организируйте презентацию работ и коллективное обсуждение.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных заданий.

Тема 1. Введение в основы композиции

Задание для самостоятельной работы:

1. Найдите и проанализируйте три природные формы (например, дерево, цветок, лист) и выполните эскизы, стилизуя их в геометрические формы (круг, квадрат, треугольник).
2. Создайте серию из двух композиций, в которых через трансформацию форм выражены противоположные образы, например, "светлый" и "мрачный лес".

Тема 2. Элементы композиции: точка, линия, пятно

Задание для самостоятельной работы:

1. Создайте три композиции на тему "спокойствие", "напряжение", "хаос", используя только точки, линии и пятна.
2. Для каждой композиции объясните, как выбранные элементы и их расположение передают заданное настроение.

Тема 3. Пропорции и ритм

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполните эскизы трех простых композиций с использованием ритма:
 - Симметричный ритм.
 - Асимметричный ритм.
 - Постепенное изменение ритма (например, уменьшение или увеличение элементов).
2. Проанализируйте произведение искусства (например, классическую картину) и определите, где в ней использованы ритм и пропорции.

Тема 4. Цвет как средство выражения

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполните цветовые этюды на темы:
 - "Теплый вечер".
 - "Холодное утро".
 - "Праздничный день".

- Используйте три основных и три дополнительных цвета. Опишите, как выбранные сочетания цветов подчеркивают характер каждого сюжета.

Тема 5. Композиция на плоскости

Задание для самостоятельной работы:

- Создайте две композиции, одна из которых будет уравновешенной (статичной), а другая – динамичной. Используйте простые геометрические формы (круг, треугольник, квадрат).
- Объясните, как распределение элементов на плоскости создает ощущение покоя или движения.

Тема 6. Композиция в объемах

Задание для самостоятельной работы:

- Создайте объемную модель из бумаги или картона, выражающую одно из заданных понятий: "стабильность" или "дисбаланс".
- Сфотографируйте модель при разном освещении, чтобы выявить игру теней и объем.

Тема 7. Анализ художественных произведений

Задание для самостоятельной работы:

- Выберите два произведения изобразительного искусства (например, эпохи Ренессанса и авангарда).
- Выполните подробный анализ их композиции:
 - Определите центральный элемент и ведущие линии.
 - Опишите ритм, пропорции и цветовые решения.
 - Сделайте эскизы, чтобы наглядно выделить ключевые элементы.

Тема 8. Фактура и свет в композиции

Задание для самостоятельной работы:

- Создайте коллаж из материалов разной фактуры (бумага, ткань, металл, дерево) на тему "Природа".
- Проведите эксперимент с освещением: снимите коллаж при разных типах света (прямой, рассеянный, боковой) и проанализируйте, как меняется восприятие фактуры.

Тема 9. Сложные композиционные задачи

Задание для самостоятельной работы:

- Разработайте композицию с несколькими планами, где изображены как минимум три уровня глубины пространства (передний, средний и дальний планы).
- Придумайте тему композиции (например, "Город будущего", "Лесная тропа").
- Подчеркните глубину с помощью размера, фактуры и цвета.

Тема 10. Итоговая работа

Задание для самостоятельной работы:

- Выполните итоговую композицию, объединяющую все изученные средства выражения: форма, цвет, фактура, ритм, пропорции.
- Придумайте и раскройте сюжет в своей работе (например, "Эмоции", "Контраст природы и города").
- Подготовьте краткую презентацию с объяснением своей работы.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Задания для контрольных работ (ЗФО)

Студенты заочной формы обучения по курсу «Основы композиции» должны самостоятельно выполнить все предусмотренные задания курса (см. п. 6-7) и представить их результаты в виде альбома формата А4. Альбом должен быть аккуратно сброшюрован (в виде папки или переплета) и содержать как выполненные практические задания, так и текстовые пояснения. Каждая тема курса оформляется в альбоме как отдельный раздел.

Практическая часть каждого раздела представлена визуальными работами, выполненными в живописной или графической технике по выбору студента. Для выполнения заданий рекомендуется использовать такие материалы, как тушь, маркеры, линеры, гуашь, акварель или цветную бумагу. Важно соблюдать аккуратность и применять качественные материалы для достижения высоких результатов. Каждое выполненное задание сопровождается пояснительным текстом, набранным в текстовом редакторе и распечатанным на принтере. Тексты должны быть аккуратно размещены на страницах альбома под соответствующими заданиями или рядом с ними.

Каждый раздел также должен включать краткий теоретический обзор темы, отражающий понимание студентом основных понятий и принципов композиции. В конце раздела студент должен написать рефлексии, где описывает, какие задачи удалось выполнить, с какими сложностями он столкнулся, а также чему удалось научиться в процессе работы.

Сроки выполнения альбома — не позднее двух недель до экзаменационной сессии. Альбом должен быть представлен в физической форме преподавателю на проверку. При необходимости также может быть предоставлена электронная копия (сканы или фотографии страниц альбома).

8.2. Вопросы к зачёту

1. Что такое композиция и какие задачи она решает?
2. Что понимается под художественным образом в композиции?
3. Какую роль играют элементы композиции: точка, линия, пятно?
4. Что такое пропорции в композиции? Приведите примеры.
5. Объясните понятие ритма в композиции и его виды.
6. Что такое динамическое и статическое равновесие в композиции?
7. Как цвет влияет на восприятие композиции?
8. Объясните понятие цветовой гармонии.
9. Какие основные и дополнительные цвета существуют в теории Иттена?
10. Как формальные элементы (форма, цвет, фактура) создают художественный образ?
11. Что такое трансформация и стилизация в композиции?
12. Как свет и тень влияют на восприятие формы?
13. Объясните принцип "золотого сечения" в композиции.
14. Что такое ассоциативный ряд в композиции?
15. Какие методы анализа композиции произведений искусства вы знаете?
16. Как фактура влияет на эмоциональное восприятие произведения?
17. Что такое равновесие в композиции? Какие его виды существуют?
18. Как влияют размеры элементов на их восприятие в композиции?
19. Что такое нюанс и контраст в композиции?
20. Как учитывать особенности восприятия плоскости при создании композиции?
21. Как построить композицию, основанную на точках?
22. Какие приемы можно использовать для создания динамики в композиции?
23. Объясните разницу между симметричной и асимметричной композицией.
24. Как распределение элементов на плоскости влияет на баланс композиции?

25. Какие упражнения помогают развить чувство ритма в композиции?
26. Как передать настроение или эмоцию с помощью цветовой композиции?
27. Какие средства используются для создания глубины пространства в композиции?
28. Как создать композицию с использованием дополнительных цветов?
29. Как трансформировать природную форму в абстрактный образ?
30. Как выбрать фактуру для усиления художественного образа?
31. Какие приемы можно использовать для создания иллюзии движения в композиции?
32. Как выбрать пропорции для создания устойчивой композиции?
33. Какие визуальные эффекты создают линии разной конфигурации?
34. Как правильно использовать контрасты формы, цвета и фактуры?
35. Какие подходы существуют для построения объемных композиций?
36. Как работать с композицией, в которой присутствуют несколько планов (передний, средний, дальний)?
37. Какие особенности следует учитывать при создании многослойной композиции?
38. Как влияет направление линий на восприятие композиции?
39. Как цветовые ассоциации помогают в создании художественного образа?
40. Какие приемы используются для уравнивания сложных композиций?
41. Как анализировать композицию произведения изобразительного искусства?
42. Приведите примеры ритма в архитектуре или живописи.
43. Как понять, что цветовое сочетание в композиции гармонично?
44. Какие принципы композиции использованы в классических произведениях (например, в работах эпохи Ренессанса)?
45. Как соотносятся форма и содержание в композиции?
46. Какие композиционные приемы используются в современных художественных произведениях?
47. Как анализировать использование света и тени в произведении искусства?
48. Какие особенности характерны для композиции восточного искусства?
49. Как соотносятся композиция и структура в декоративно-прикладном искусстве?
50. Какие общие принципы помогают создать выразительную композицию?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Высшая математика» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	<p>Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать.</p> <p>Практическое задание выполнено в полном объеме и демонстрирует высокий уровень профессионального мастерства. Все элементы задания выполнены аккуратно, точно и в соответствии с поставленными целями. В работе проявляется глубокое понимание теоретических основ композиции и уверенное владение выбранной техникой. Композиционное решение отличается выразительностью, гармоничностью и оригинальностью, а творческий подход проявляется в нестандартных, но логически обоснованных решениях. Использованные материалы качественные, что усиливает художественное впечатление. Все элементы задания тщательно продуманы, а их выполнение демонстрирует самостоятельность и вдумчивость.</p>
Хорошо (4)	<p>Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала.</p> <p>Практическое задание выполнено в целом правильно, но содержит небольшие недочеты. Задание выполнено в полном объеме, однако в работе могут быть допущены мелкие технические ошибки, такие как неравномерность линий, неточность формы или недостаточная насыщенность цвета. Творческий подход присутствует, однако он не всегда глубокий или оригинальный. Композиционное решение понятно и логично, но в некоторых аспектах может быть упрощенным. Использование материалов в целом адекватное, однако могут встречаться мелкие недочеты в их применении. В целом задание выполнено на хорошем уровне, однако есть возможности для улучшения качества исполнения и усиления выразительности.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала.</p> <p>Практическое задание выполнено с существенными недостатками или неполно. Задание реализовано формально, без глубокого осмысления. В работе могут быть серьезные ошибки в пропорциях, цветовых сочетаниях, ритме или других основах композиции. Выполнение задания характеризуется небрежностью, что снижает общее впечатление. Использование материалов часто неудачно, что приводит к техническим недостаткам. Творческий подход минимален или отсутствует, работа выглядит механической и однообразной. Композиционное решение может быть поверхностным, без учета принципов гармонии и выразительности. Несмотря на завершение задания, оно выполнено на низком уровне и требует доработки.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки.</p> <p>Практическое задание выполнено лишь частично или не соответствует требованиям курса. Большая часть задания может отсутствовать или быть выполнена с грубыми ошибками, свидетельствующими о непонимании основ композиции. Практическая работа характеризуется крайней небрежностью, недостаточной точностью и нарушением основных принципов композиции. Использованные материалы выбраны или применены неудачно, что делает работу невыразительной. Творческий подход отсутствует, а композиционное решение не продумано. В целом, задание выполнено неудовлетворительно, его требуется доработать или выполнить заново.</p>

10.2. Описание шкалы оценивания заданий самостоятельной / контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	<p>Студент выполнил все задания курса полностью, продемонстрировал высокий уровень мастерства и творческий подход. Работы характеризуются точностью, аккуратностью и профессионализмом. Используемые материалы подобраны качественно, что позволяет достичь выразительных и гармоничных результатов. Каждое задание выполнено с учетом всех требований, а композиционные решения демонстрируют уверенное владение теоретическими и практическими основами. Работы отличаются оригинальностью, самостоятельным мышлением и нестандартным подходом к решению задач. Текстовые пояснения к заданиям содержат глубокий анализ проделанной работы, аргументированное объяснение примененных методов и обоснование итогов. Альбом оформлен аккуратно, с логичной структурой, где текстовые и визуальные элементы органично сочетаются, что создает завершенный и профессионально оформленный результат.</p>
Хорошо (4)	<p>Работа выполнена в целом правильно и соответствует требованиям, но содержит отдельные недостатки. Все задания, как правило, выполнены, однако отдельные аспекты проработаны недостаточно глубоко. Практические работы аккуратны, но могут иметь небольшие технические недочеты, такие как неравномерность линий, недостаточная насыщенность цвета или другие мелкие нарушения. Использование материалов в целом адекватное, однако в отдельных местах может быть небрежность. Творческий подход присутствует, однако не всегда хватает оригинальности или глубины в композиционных решениях. Текстовые пояснения понятны, но местами поверхностны и не полностью раскрывают замысел. Альбом оформлен удовлетворительно, хотя могут быть небольшие нарушения в структуре или компоновке материалов.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Работа выполнена с существенными недостатками или неполно. Студент может выполнить лишь часть заданий, либо их выполнение свидетельствует о недостаточном понимании целей и задач курса. Практические работы выполнены небрежно, с нарушением основных принципов композиции, таких как пропорции, ритм, гармония или цветовые сочетания. Используемые материалы и техники также могут быть выбраны и применены неудачно. В работах отсутствует или минимально выражен творческий подход, что делает их формальными и механическими. Текстовые пояснения либо отсутствуют, либо выполнены поверхностно, без анализа или объяснения проделанной работы. Альбом оформлен небрежно, его структура неочевидна, элементы размещены хаотично, что затрудняет восприятие.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Работа не соответствует требованиям курса или выполнена лишь частично. Основная часть заданий либо отсутствует, либо выполнена с серьезными ошибками, которые свидетельствуют о непонимании поставленных задач. Практические работы имеют грубые технические ошибки, выглядят неаккуратно и невыразительно. Творческий подход отсутствует, работы кажутся механическими и не раскрывают сути заданий. Текстовые пояснения либо полностью отсутствуют, либо являются крайне поверхностными, не содержат анализа и объяснений. Альбом оформлен плохо: структура нарушена, текстовые и визуальные элементы расположены бессистемно, что создает впечатление необработанного материала.</p>

10.3. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
ЗАЧТЕНО	<p>Обучающийся глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично излагает материал в устной или письменной форме.</p> <p>Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.</p>
	<p>Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи.</p> <p>Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки, допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.</p>
	<p>Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.</p> <p>Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студент испытывает трудности при использовании профессиональной лексики.</p>
НЕ ЗАЧТЕНО	<p>Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.</p> <p>Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины (модуля).</p>

Условием допуска к зачёту является выполнение всех практических заданий, выполненных как на практических занятиях, так и самостоятельно.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М. : Прогресс, 1974. — 386 с.
2. Барышников, А. П. Основы композиции : учеб. пособие / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.
3. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с.
4. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.
5. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.
6. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие. — М. : Владос, 2004. — 144 с.
7. Панксонов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие. — М. : Академия, 2007. — 144 с.
8. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. — СПб. : Азбука-классика, 2002. — 320 с.
9. Сержантова, И. А. Основы композиции : учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений культуры и искусства. — Луганск : ФЛП Михненко О.В., 2017. — 318 с.
10. Шорохов, Е. В. Композиция : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с.

Дополнительная литература:

1. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учеб. пособие. — М. : Владос, 2005. — 255 с.
2. Большаков, М. В. Декор и орнамент в книге / М. В. Большаков. — М. : Книга, 1990. — 161 с.
3. Генрих, Ф. Человек – цвет – пространство / Генрих Фрилинг, Ксавер Ауэр. — М. : Стройиздат, 1978. — 214 с.
4. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. — Минск : Беларусь, 2005. — 215 с.
5. Цойгнер, Р. Учение о цвете. — М. : Искусство, 1971. — 216 с.
6. Фаворский, В. А. Об искусстве / В. А. Фаворский. — М. : Книга, 1986. — 320 с.
7. Шубников, А. В., Кодак, В. А. Симметрия в науке и искусстве. — М. : Наука, 1972. — 267 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.