

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ

(Наименование колледжа)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ОП.06

Основы композиции

Учебный план: № 25-02-1-24

Код, наименование
специальности,

направленность: 54.02.04 Реставрация

Квалификация

выпускника: Художник-реставратор

Уровень

образования: Среднее профессиональное образование

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Составляющие учебного процесса		Очное обучение	Заочное обучение
Виды учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся (часы)	Трудоемкость учебной дисциплины	156	
	Из них аудиторной нагрузки	102	
	Лекции, уроки		
	Практические занятия	102	
	Консультации	20	
	Промежуточная аттестация		
	Курсовой проект (работа)		
Самостоятельная работа	34		
Формы промежуточной аттестации по семестрам (номер семестра)	Экзамен	6	
	Зачет	5	
	Контрольная работа		
	Курсовой проект (работа)		

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности **54.02.04 Реставрация**, утверждённым приказом Минобрнауки России от **27.10.2014 N 1392 (ред. от 01.09.2022)**.

Составитель(и): Семенова Т.В., Картавцев Ю.Ю.
(Ф.И.О.)

Председатель цикловой
комиссии: Васильева А.А.
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНИЕ:

Директор колледжа: Вершигора А.В.
(Ф.И.О.)

Методический отдел: Ястребова С.А.
(Ф.И.О. сотрудника отдела)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла образовательной программы 54.03.04 Реставрация.

Дисциплина обеспечивает формирование профессиональных (ПК 1.1) компетенций.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося следующих компетенций на базе полученных знаний и умений

Код и формулировка ОК, ПК	Знания	Умения
ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи (скульптуры).	- изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи (скульптуры)	- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Тематический план и содержание дисциплины:

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
1	2	3
Тема 1. Введение	Содержание учебного материала	4
	Цели и задачи дисциплины и её связь с другими дисциплинами учебного плана. Роль композиции в профессиональной деятельности реставратора	
	В том числе практических занятий	2
	Практическое занятие № 1 Составить композицию, используя различные предметы и дать анализ данным композициям	2
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Тема 2. Основные понятия композиции	Содержание учебного материала	4
	Основные понятия композиции. Различие станковой и декоративной композиции, основные приёмы декоративной композиции, понятие равновесия, симметрии, асимметрии, модульного метода	
	В том числе, практических занятий	2
	Практическое занятие № 2 Выполнить творческую композицию применяя принцип симметрии и равновесия, а также асимметрии и равновесия	2
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
Тема 3. Понятие монокомпозиции	Содержание учебного материала	6
	Понятие монокомпозиции. Виды монокомпозиции. Выполнение поиска композиционного центра	
	В том числе практических занятий	4
	Практическое занятие № 3 Выполнить поиск композиционного центра в прямоугольнике (4 варианта скомпоновать на одном листе), используя различные элементы (геометрические, предметы быта, декоративные модули). 1) Выделение композиционного центра за счёт размера элемента; 2) Выделение композиционного центра за счёт тона элемента; 3) Выделение композиционного центра за счёт размера и тона элемента; 4) И отсутствие центра, т.е. «композиционная пауза». Формат А4, материалы: тушь, ручка.	4
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Тема 4. Станковая композиция	Содержание учебного материала	6
	Основные принципы и приёмы станковой композиции	
	В том числе практических занятий	4
	Практическое занятие № 4 Выполнить эскизы станковой композиции на заданную тему.	4
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Текущий контроль (просмотр учебно- творческих работ)		
Тема 5 Монокомпозиция на тему «Динамика»	Содержание учебного материала	6
	Композиция элементов в заданном формате с выраженной доминантой. Уметь располагать элементы монокомпозиции в динамике, подчиняя всё общему замыслу. Уметь декоративно разрабатывать элементы	
	В том числе практических занятий	4
	Практическое занятие № 5 Выполнить динамичную абстрактную композицию, либо из геометрических элементов, учитывая композиционный центр, развитие тона, композиционную динамику элементов, возможно применение декоративной разработке. Формат А 4, материалы тушь, ручка.	4
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Текущий контроль (просмотр учебно- творческих работ)		
Тема 6 Монокомпозиция на тему «Статика»	Содержание учебного материала	10
	Композиция элементов в заданном формате с выраженной доминантой. Уметь располагать элементы монокомпозиции в статике, подчиняя всё общему замыслу. Уметь декоративно разрабатывать элементы	
	В том числе практических занятий	8
	Практическое занятие № 6 Выполнить статичную композицию из геометрических или абстрактных элементов. Формат А4, материалы: тушь, перо	8

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Тема 7 Станковая композиция. Натюрморт	Содержание учебного материала	13
	Понятие композиции в натюрморте, развитие навыков самостоятельной организации пространства на плоскости	
	В том числе практических занятий	9
	Практическое занятие № 7 Составить самостоятельно (графическим способом, эскизы, т.е. закомпоновать предметы) и выполнить в технике живописи, рисунка, либо графики натюрморт на формате А3, либо А2	9
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	4
Тема 8 Станковая композиция. Городской пейзаж.	Содержание учебного материала	6
	Реализация творческого замысла языком живописи либо рисунка посредством сбора натурального (фото, эскизы) материала. Организация творческой композиции на плоскости. Передача световоздушной перспективы средствами живописи, либо рисунка. Применение законов, правил станковой композиции	
	В том числе, практических занятий	4
	Практическое занятие № 8 Выполнить городской пейзаж по натурному материалу (фото, эскизы), применяя законы и правила станковой композиции	4
	Самостоятельная работа обучающихся <i>Подготовка к практическому занятию</i>	2
Консультации		10
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)		2
Всего за 5 семестр:		67
Тема 9 Станковая композиция. Жанровая сцена в интерьере	Содержание учебного материала	20
	Выполнить станковую композицию на основе зарисовок, эскизов. Самостоятельно сформулировать тему жанровой сцены и полностью раскрыть её в живописной либо графической работе, применяя законы и правила композиции.	
	В том числе, практических занятий	16
	Практическое занятие № 9 Выполнить наброски людей в интерьере, и затем на холсте или бумаге создать сюжетную композицию на самостоятельно сформулированную тему, используя натуральный материал. Формат А3, материал тушь, перо.	16
	Самостоятельная работы <i>Подготовка к практическому занятию</i>	4
Текущий контроль (просмотр учебно- творческих работ)		
Тема 10 Станковая композиция	Содержание учебного материала	26
	Выбрать одну из предложенных тем (например, «Масленица», «Зимние забавы» и т.д) и выполнить станковую композицию средствами живописи, возможна вариативность в техниках (акварель, масло, темпера). Основная работа – это самостоятельное эскизирование,	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
	творческий поиск как композиционного, тонального, так и колористического решения	
	В том числе практических занятий	20
	Практическое занятие № 10 Выполнить станковую композицию на заданную тему. Формат А2, в живописной технике (акварель, масло, темпера)	20
	Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий)	6
Текущий контроль (просмотр учебно- творческих работ)		
Тема 11 Исторический костюм как предмет исследования	Содержание учебного материала	31
	Сбор материала. Изучение стилистических особенностей исторических костюмов. Зарисовки копий костюмов. Изучение возможности применения собранного материала в декоративной и станковой композиции	
	В том числе практических занятий	25
	Практическое занятие №11 Выполнить копии Исторических костюмов на формате А3 в цвете с передачей фактуры ткани и декоративного убранства. На основе собранного материала выполнить историческую станковую композицию.	25
	Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий)	6
	Консультации	10
	Промежуточная аттестация (экзамен)	2
	Всего за 6 семестр:	89
	ВСЕГО:	156

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Рисунка», оснащенный оборудованием:

1. Мольберты;
2. Подиумы для натюрмортов;
3. Подиумы для работы с фигурой;
4. Подставки, либо табуреты под материалы;
5. Столы для работы на горизонтальной плоскости;
6. Ёмкости для воды;
7. Натурный, постановочный фонд.
8. Компьютер, проектор с экраном

В случае необходимости:

Лаборатория, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы дисциплины

3.2.1 Учебная литература

а) основная

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/88321.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Ковалёв А. А. Композиция : учеб. пособие / А.А. В, Г.В. Лойко. - Минск : РИПО, 2021. - 171 с. - ISBN 978-985-895-004-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/397283/reading> - Текст: электронный.

3. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-1964-3, 978-5-4497-2861-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/138330.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная

1. Начев Д.А. Теоретические основы композиции. Методическое пособие / Д.А. Начев. - Санкт-Петербург: СПбКО, 2019. - 67 с. - ISBN 978-5-903983-53-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/375183/reading> - Текст: электронный.

2. Храмова, М. В. Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях : учебное пособие / М. В. Храмова. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-93026-082-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93077.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Шестакович, Т. Г. Основы композиции: учебное пособие / Т. Г. Шестакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2022. — 192 с. — ISBN 978-985-895-077-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134087.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.2.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в т. ч. электронные образовательные ресурсы

1. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru>

2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Наименование оценочных средств ПА
Отлично	- ответы полные, исчерпывающие, - практические работы выполнены в полном объеме, завершены, ошибки отсутствуют, - ответы и работы явно демонстрируют глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, - качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям и поставленным задачам, - пояснения, комментарии к работам и ответы на уточняющие вопросы демонстрируют отличное владение материалом, глубокое понимание сути задания и творческий подход к его выполнению.	Зачет - просмотр учебно- творческих работ. Экзамен – контрольные вопросы, практико- ориентированные задания.
Хорошо	- ответы полные, основанные на проработке всех обязательных источников информации, - подход к материалу ответственный, но стандартный, - практические работы выполнены в полном объеме, завершены, но присутствуют несущественные недочеты, - работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендациями,	

	- комментарии к работам и ответы на уточняющие вопросы стандартные, унифицированные.	
Удовлетворительно	- ответы на вопросы являются стандартной демонстрацией знаний, - присутствуют небольшие пробелы в знаниях или ошибки как в ответах на вопросы, так и в выполненных практических работах, - работы выполнены, но не в полной мере соответствуют поставленным задачам и/или присутствуют незавершенные части, - демонстрируется неспособность полноценно, убедительно прокомментировать результаты своей работы и ответить на уточняющие вопросы.	
Неудовлетворительно	- ответы на вопросы и выполненные практические работы содержат существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, - в ответах на вопросы встречается незнание (путаница) важных терминов, - работы находятся на начальной стадии исполнения, присутствуют существенные ошибки, - комментарии к работам безграмотные, ответы на уточняющие вопросы содержат грубые ошибки, демонстрируется неспособность объяснить и обосновать результаты своей работы с профессиональной точки зрения.	