

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Общий курс композиции»**

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 академ. час. / 16 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 234,4 час.

самостоятельная работа: 341,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	5,6,7,8,9,10,11
выступление на научной конференции по теме дисциплины	5,6,7,8,9,10,11
выступление с докладом	5,6,7,8,9,10,11
посещение всех занятий	5,6,7,8,9,10,11
практикум (выполнение практических заданий)	5,6,7,8,9,10,11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	11
зачет с оценкой	5
зачет	6,7,8,9,10

Рабочая программа дисциплины «Общий курс композиции» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Нестерова М.А., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Лаврешкина Н.Ю., доцент кафедры искусствоведения ГУП, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

овладение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств

Задачи дисциплины:

1. выработка умения синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства,
2. выработка креативности композиционного мышления
3. овладение основами композиционной грамотности на уровне, необходимом для создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Пленэрная практика

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.3 — Осуществляет сбор, анализ, интерпретацию и фиксацию явлений и образов окружающей действительности на основе креативности композиционного мышления.

Знает: способы создания креативных творческих решений на основе результатов сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Умеет: создавать креативные творческие решения на основе результатов сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Владеет: навыками создания креативных творческих решений на основе результатов сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

ОПК-1.2 — Использует выразительные средства изобразительного искусства.

Знает: возможности выразительных средств изобразительного искусства

Умеет: использовать в творческой деятельности выразительные средства изобразительного искусства

Владеет: опытом использования выразительных средств изобразительного искусства в творческой деятельности

ОПК-1.1 — Применяет методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и

образов окружающей действительности.

Знает: методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Умеет: применять на практике методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

Владеет: навыками профессиональной деятельности на основе сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 академ. час. / 16 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 234,4 час.

самостоятельная работа: 341,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	11
зачет с оценкой	5
зачет	6,7,8,9,10

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	7	8	9	10	11	Итого
Лекции	0	0	0	0	0	0	0	0
Практические	32	32	20	32	24	32	16	188
Индивид. занятия	4	4	4	4	4	4	4	28
Консультации	2	2	2	2	2	2	2	14
Самостоятельная работа	25	29,5	41,5	29,5	37,5	29,5	86	278,5
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	33,5	63,10001
Итого	71,6	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	141,5	571,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Законы визуальной организации плоскости

Тема 1. 1. Основы формальной композиции

Композиция, как средство и результат организации художественного экранного произведения. Изучение роли искусства в развитии общества. История развития композиции. Классификация композиции. Виды композиций. Плоскостная композиция. Объемная композиция. Пространственная композиция. Типы композиции. Открытая композиция. Закрытая композиция.

Тема 1. 2. Композиционный анализ художественного произведения и создание графической серии на тему 4 Возраста

Композиция кадра и экранного произведения. средства

Тема 1. 3. Композиционный анализ художественных произведений русского авангарда

Основные средства организации композиции

Тема 1. 4. Композиционный анализ художественных произведений детской литературы и создание графической серии с использованием пятна и линии

Иллюстрация. Особенности создания иллюстративных композиций. Русская школа

иллюстрации. Творчество В.Лебедева, Фаворского, О.Зотова, Траугота, Мавриной

Тема 1. 5. Композиционный анализ художественных произведений классической литературы и создание графической серии на тему архитипических образов

Тенденции развития современной графики. Анализ произведений современных отечественных и зарубежных художников графиков. Современная анимация и графика

Тема 1. 6. Композиционный анализ художественных произведений и создание графической серии на тему фантастических миров

Особенности восприятия композиции кадра. Построение перспективы в кадре: особенности восприятия. Масштаб и планы. Цвет и свет в композиции кадра. Контраст и нюанс. Композиция экранного произведения: особенности.

Тема 1. 7. Композиционный анализ художественных произведений народного фольклора

Художественный образ. Образность. Объективное и субъективное. Эстетика художественного образа. Художественный образ в анимации. Анализ работ современных художников анимации с позиции образности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Законы визуальной организации плоскости	0	0	0	208	0	21	229
1.1	Основы формальной композиции	0	0	0	32	0	3	35
1.2	Композиционный анализ художественного произведения и создание графической серии на тему 4 Возраста	0	0	0	32	0	3	35
1.3	Композиционный анализ художественных произведений русского авангарда	0	0	0	32	0	3	35
1.4	Композиционный анализ художественных произведений детской литературы и создание графической серии с использованием пятна и линии	0	0	0	32	0	3	35
1.5	Композиционный анализ художественных произведений классической литературы и создание графической серии на тему архетипических образов	0	0	0	32	0	3	35
1.6	Композиционный анализ художественных произведений и создание графической серии на тему фантастических миров	0	0	0	32	0	3	35
1.7	Композиционный анализ художественных произведений народного фольклора	0	0	0	16	0	3	19
	ВСЕГО	0	0	0	208	0	21	229

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Общий курс композиции» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Основы формальной композиции. 1. Стилизация натюрморта 2. Стилизация пейзажа. 3. Стилизация портрета. 4. Анимационный этюд с использованием простых геометрических форм	24
2	1.Композиционный анализ художественного произведения и создание графической серии на тему 4 Возраста "Дети" (по мотивам рассказов А.Зощенко "Леля и Минька" 2. Создание графической серии на тему 4 Возраста "Подростки. Праздник непослушания". 3. графической серии на тему 4 Возраста "Студенты". 4. Основы композиции экранного произведения. Анимационный этюд по мотивам одной из разработанных серий.	24
3	1. Композиционный анализ художественных произведений русского авангарда и создание графической серии на тему "Люди труда" (В.Лебедев, А.Дайнеко, В.Самохвалов). 2. Создание графической серии на тему "Спорт". 3. Создание графической серии на тему "Путешествие". 4. Основы композиции экранного произведения. Анимационный этюд по мотивам одной из разработанных серий.	24
4	1. Композиционный анализ художественных произведений детской литературы и создание графической серии с использованием пятна и линии на тему произведений С.Маршака "Мистер Твистер". 2. Создание графической серии с использованием линейной графики П.Пикассо на тему произведений Д.Хармса. 3. Создание графической серии с использованием стилистики русского авангарда на тему К.Чуковского "Федорино горе". 4. Основы композиции экранного произведения. Анимационный этюд по мотивам одной из разработанных серий.	24
5	1. Композиционный анализ художественных произведений классической литературы и создание графической серии на тему архитипических образов в литературе "Дон Кихот". 2. Создание графической серии на тему пьес Ж.Мольера. 3. Создание графической серии на тему рассказов А.Зощенко.4. Основы композиции экранного произведения. Анимационный этюд по мотивам одной из разработанных серий.	24
6	1. Композиционный анализ художественных произведений и создание графической серии на тему фантастических миров В.Хлебникова. 2.Создание графической серии на тему произведения Д. Свифта. 3. Создание графической серии на тему В.Одоевского "Городок в табакерке"	24
7	1. Композиционный анализ художественных произведений народного фольклора и создание графической серии на тему " Народная сказка"	12

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Общий курс композиции».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	5,6,7,8,9,10,11
выступление на научной конференции по теме дисциплины	5,6,7,8,9,10,11
выступление с докладом	5,6,7,8,9,10,11
посещение всех занятий	5,6,7,8,9,10,11
практикум (выполнение практических заданий)	5,6,7,8,9,10,11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5
зачет	6,7,8,9,10
экзамен	11

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Тест для входного контроля знаний

1. Форма выглядит одинаково в независимости от ее расположения на плоскости.
 - a) Верно
 - b) Неверно
2. Треугольник, обращенный вершиной вверх, выглядит неустойчивым, а в перевернутом виде форма устойчива
 - a) Верно
 - b) Неверно
3. Свечение белых фигур на черном фоне раздвигает зрительно их границы, и они кажутся заметно крупнее, чем точно такие же черные на белом фоне.
 - a) Верно
 - b) Неверно
4. Композиция, в которой масса распределяется по трем координатам пространства, образуя трехмерную форму и организующая движение вокруг себя, называется фронтальная
 - a) Верно
 - b) Неверно
5. Композиция представляющая плоскую поверхность, не получающая развития по глубинной координате, называется объемная
 - a) Верно
 - b) Неверно
6. Частичное нарушение симметрии называется диссиметрия
 - a) Верно
 - b) Неверно
7. Статика в композиции – это создание зрительной иллюзии покоя
 - a) Верно
 - b) Неверно
8. Резко выраженное различие между двумя однородными свойствами называется контраст

- a) Верно
 - b) Неверно
9. Степень отличия цветового фона от черного или белого называется цветовой тон
- a) Верно
 - b) Неверно
10. В основе закона золотого сечения лежит коэффициент 1,5
- a) Верно
 - b) Неверно

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные тестовые материалы для контроля знаний

Семестр 5

1. Что такое композиционный центр
 - a) Гармоническое сочетание пропорций
 - b) Соподчинение между центром и прочими элементами
 - c) Система внутренних взаимосвязей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое
2. Прием, не способствующий достижению композиционного единства
 - a) Масштаб
 - b) Статика
 - c) Сложность конфигурации или формы элемента
 - d) Расположение элементов подобных по форме и размеру
3. Что такое комбинаторика?
 - a) метод формообразования в дизайне
 - b) произвольное сочетание элементов
 - c) вид художественного творчества, в основе которого лежит идея движения формы
4. Объёмно-пространственная композиция это -
 - a) графический акцент на плоскости;
 - b) переход от светлого тона к тёмному;
 - c) композиция с равным значением трёх измерений объёма;
 - d) декоративная композиция с изображением объема и пространства
5. Глубинно-пространственная композиция характеризуется:
 - a) расположением объёмов в пространстве;
 - b) соразмерностью композиционных форм;
 - c) повторением и чтением формы и плоскости;
 - d) использованием трехмерной графики

Семестр 6

1. Неадекватное отражение воспринимаемого предмета и его свойств
 - a) Иллюзия объема
 - b) Иллюзия восприятия глубины
 - c) Иллюзия восприятия цвета
 - d) Иллюзия восприятия пространства
2. Вид оптической иллюзии, в которой от направления взгляда зависит характер воспринимаемого объекта
 - a) Иллюзия объема
 - b) Иллюзия восприятия глубины
 - c) Перевертыш
 - d) Иллюзия восприятия пространства
3. Самостоятельное направление в оп-арте, нацеленное на изображение невозможных

фигур

- a) Оп-арт
- b) Имп-арт
- c) Сюрреализм
- d) Дадаизм

4. Нидерландский художник-график, представитель имп-арта, известный созданием графических работ с использованием оптических иллюзий

- a) М.Эшер
- b) С.Дали
- c) П.Клее
- d) К. Киршнер

5. Комната – пример пример трёхмерной оптической иллюзии

- a) Комната М.Эшера
- b) Комната С.Дали
- c) Комната П.Клее
- d) Комната А. Эймса

Семестр 7

1. Служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции

- a) Композиционный центр
- b) Геометрический центр
- c) Оптический центр
- d) Сюжетный центр

2. Основной сюжет произведения находится в

- a) Композиционный центр
- b) Геометрический центр
- c) Оптический центр
- d) Сюжетный центр

3. Пересечение основных диагоналей картинной плоскости называется

- a) Композиционный центр
- b) Геометрический центр
- c) Оптический центр
- d) Сюжетный центр

4. В замкнутой композиции основные направления линий стремятся

- a) К центру
- b) От центра
- c) К краям
- d) Книзу

5. В открытой композиции основные линии стремятся

- a) К центру
- b) От центра
- c) К краям
- d) Книзу

Семестр 8

К композиционным принципам относятся:

- b) закон подобия
- c) принцип параллельности
- d) принцип нюанса
- e) закон контраста

2. Симметрия, основывающаяся на равенстве двух частей фигуры, расположенных одна относительно другой как предмет и его отражение
 - a) Зеркальная
 - b) Винтовая
 - c) Осевая
 - d) Лучевая
3. Семантическое средство выразительности сущность которого состоит в том, что в конкретных художественных образах выступают условные изображения абстрактных понятий
 - a) Символ
 - b) Атрибут
 - c) Аллегория
 - d) Эмблема
4. Характер поверхности материалов называется
 - a) Фактура
 - b) Форма
 - c) Цвет
 - d) Силуэт
5. Резко выраженное различие между двумя однородными свойствами
 - a) Пропорция
 - b) Нюанс
 - c) Контраст
 - d) Тождество

Семестр 9

1. Композиция, характеризующаяся закономерной расстановкой масс (форм) в пространстве, расположенных по трем координатам называется
 - a) Глубинно – пространственная
 - b) Фронтальная
 - c) Объемная
 - d) Объемно – пространственная
2. Композиция, в которой масса распределяется по трем координатам пространства, образуя трехмерную форму и организующая движение вокруг себя, называется
 - a) Глубинно – пространственная
 - b) Фронтальная
 - c) Объемная
 - d) Фронтально – пространственная
3. Композиция представляющая плоскую поверхность, не получающая развития по глубинной координате, называется
 - a) Глубинно – пространственная
 - b) Фронтальная
 - c) Объемная
 - d) Объемно – пространственная
4. Характерным признаком фронтальной композиции является
 - a) Распределение в одной плоскости элементов в двух основных направлениях: вертикальном и горизонтальном
 - b) Распределение элементов по трем координатам пространства
 - c) Преимущественным развитием в глубину и восприятием изнутри
5. Характерным признаком объемной композиции является
 - a) Распределение в одной плоскости элементов в двух основных направлениях: вертикальном и горизонтальном
 - b) Преимущественным развитием в глубину и восприятием изнутри

- с) Распределение элементов по трем координатам пространства

Семестр 10

1. Резко выраженное различие между двумя однородными свойствами
 - a) Пропорция
 - b) Нюанс
 - c) Контраст
 - d) Тождество
2. В основе закона золотого сечения лежит коэффициент
 - a) 1,5
 - b) 2,3
 - c) 1,62
 - d) 2,54
3. Частичное нарушение симметрии
 - a) Контраст
 - b) Асимметрия
 - c) Дисимметрия
 - d) Ритм
4. Статика в композиции – это создание зрительной иллюзии
 - a) Покоя
 - b) Движения
 - c) Объема
 - d) Линий
5. Доминанта это:
 - a) рисунки образцов природы;
 - b) трансформация изображения;
 - c) преобладание в композиции;

Семестр 11

1. Закономерное чередование соизмеримых и чувственно-ощутимых элементов формы
 - a) Пропорции
 - b) Контраст
 - c) Ритм
 - d) Метр
2. Характер поверхности материалов называется
 - a) Фактура
 - b) Форма
 - c) Цвет
 - d) Силуэт
3. Равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания линий, объемов, плоскостей
 - a) ритм
 - b) метр
4. Характеризуется равенством элементов, расположенных друг от друга на одинаковых расстояниях
 - a) ритм
 - b) метр
5. Назовите три основные ритмические категории
 - a) метрический порядок,
 - b) ритмический порядок,

- c) метро-ритмический порядок
- d) гармония

Примерные темы докладов
Семестр 5

1. Понятия композиция в теории искусств
2. Происхождение композиции в истории искусств
3. Особенности композиции в первобытном искусстве
4. Особенности композиции античной архитектуры
5. Художники-теоретики и развитие теории композиции
6. Достижения художников Ренессанса в области теории и практики композиции
7. Особенности восприятия картинной плоскости
8. Композиция в работах художников русского авангарда
9. Конструкция в работах художников русского авангарда
10. Визуальное движение в картинной плоскости
11. Критический анализ работы Р. Арнхейма «Особенности визуального восприятия картинной плоскости»
12. Виды и типы композиции. Анализ примеров
13. Динамическая композиция
14. Статическая композиция. Анализ примеров
15. Симметрия как средство композиционной гармонизации
16. Асимметрия как средства композиционной гармонизации
17. Суть принципа единства композиции
18. Композиционный центр и роль в организации композиции
19. Сюжетный центр и его взаимосвязь с организацией композиции
20. Основные черты закона целостности. Анализ примеров

Семестр 6

1. Модуль в композиции. Анализ архитектурных примеров
2. Модуль в графической композиции: модульные сетки
3. Системы пропорционирования: история и роль в организации картинной плоскости
4. Золотое сечение и его применение в архитектуре. Анализ примеров
5. Тожество, контраст, нюанс в композиции
6. Художественные средства композиции.
7. Графические средства композиции. Анализ примеров
8. Значение исследований Л. да Винчи в области применения перспективы и светотени
9. Роль света в организации композиции. Анализ примеров
10. Виды перспектив и их роль в построение пространства картинной плоскости
11. История изучения перспективы в искусстве
12. Колорит и его роль в графическом дизайне. Анализ современных тенденций
13. Форма и образ в композиции.
14. Развитие антитезы «условно-реальное» в истории изобразительного искусства.
15. Семантическое использование цвета в истории искусства.
16. Изменение семантического значения цвета в искусстве.
17. Вклад И. Иттена в колористику и цветоведение.
18. Исследования и вклад В. Кандинского в становление теории цвета
19. Перспективы использования биоформ в дизайне.
20. Использование биоформ в архитектуре.
21. Объективное как свойство художественного образа

22. Субъективное как свойство художественного образа
23. Эстетическое как качество художественного образа

Семестр 7

1. Основные средства организации композиции
2. Особенности декоративной композиции
3. Особенности плоскостной композиции
4. Декоративная композиция в анимации:
5. Особенности создания плоскостной композиции.
6. Законы перспективы в декоративной композиции.
7. Фактура
8. Текстура в декоративной композиции
9. Материалы декоративной композиции
10. Декоративная композиция в современном искусстве
11. Техники декоративной композиции
12. Композиционный анализ картины «Портрет Жанны Эбютерн» А.Модильяни
13. Композиционный анализ картины «Ночной дозор» Рембрандта
14. Организация композиционного центра
15. Композиционный анализ картины «Капризница» А.Ватто
16. Эстетика художественного образа.
17. Композиционный анализ картины «Авиньонские девицы» П. Пикассо

Семестр 8

1. Иллюстрация.
2. Особенности создания иллюстративных композиций.
3. Русская школа иллюстрации.
4. Творчество В.Лебедева
5. Творчество Фаворского В.А.
6. Творчество О.Зотова
7. Творчество Г.А. Траугота
8. Творчество Т. Мавриной
9. Что такое графический дизайн как область деятельности
10. Виды графического дизайна
11. Модульные сетки как основа композиции в графическом дизайне
12. Роль П.Мондриана и группы «Стиль» в создании модульных сеток
13. Вклад Ле Корбюзье в изучение систем пропорционирования в XX веке
14. Деконструкция как отличительная черта произведений графического дизайна во второй половине XX века
15. Знак индекс
16. Знак символ
17. Стилизация
18. Гротеск

Семестр 9

1. Тенденции развития современной графики.
2. Анализ произведений современных отечественных художников графиков.
3. Современная анимация и графика
4. Анализ произведений современных зарубежных художников графиков.
5. Виды современной графики.
6. Понятие «цифровое искусство»
7. Иллюстрация?
8. История появления иллюстрации

9. Основные этапы развития книжной иллюстрации.
10. Своеобразие художественной иллюстрации
11. Сюжет
12. Типографика
13. Приемы и техники выполнения иллюстрации.
14. Леттеринг
15. Понятие «контраста» и «нюанса».
16. Композиционный анализ картины «Крик» Э.Мунка
17. Графические средства композиции.

Семестр 10

1. Особенности восприятия композиции кадра.
2. Построение перспективы в кадре: особенности восприятия.
3. Масштаб и планы.
4. Цвет и свет в композиции кадра.
5. Контраст и нюанс
6. Композиция экранного произведения: особенности.
7. Ритм экранного произведения
8. Общий план
9. Дальний план
10. «Аравило третей»
11. План в экранном произведении
12. Масштаба в экранном произведении
13. Цветовой контраст в экранном произведении
14. Свет в экранном произведении
15. Роль цвета в создании художественного образа экранного произведения
16. Зрительные иллюзии в экранном произведении

Семестр 11

1. Художественный образ.
2. Образность.
3. Объективное и субъективное.
4. Эстетика художественного образа.
5. Художественный образ в анимации.
6. Анализ работ современных художников анимации с позиции образности.
7. Виды цветовых гармоний.
8. Композиционный анализ картины Л. Да Винчи «Мадонна с цветком»
9. Новизна качество художественного образа
10. Композиционный анализ картины «Иван царевич на сером волке» А.Васнецова.
11. Художественный образ
12. Композиционный анализ картины «Менины» Д. Веласкеса
13. Нюанс в композиции
14. Композиционный анализ картины «Положение во гроб» М. Караваджо
15. «золотое сечение»
16. Композиционный анализ картины «Аллегория живописи» Я. Вермеера
17. Ритм
18. Композиционный анализ картины «Плот Медузы» Жерико
19. Целостность композиции
20. Композиционный анализ картины «Несение креста» И. Босха
21. композиционный центр
22. Композиционный анализ картины «Св.Себастьян» А. да Мессина
23. Визуальное равновесие

24. Композиционный анализ картины «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда
25. Основные художественные средства композиции
26. Особенности композиции потолка Сикстинской капеллы Рафаэля
27. Основные типы композиции
28. Композиционный анализ картины «Весна» С. Боттичелли
29. Основные виды композиции
30. Композиционный анализ картины «Портрет четы Арнольфини» Я. ван Эйка
31. Отличие фактуры и текстуры. Их применение в композиции.
32. Композиционный анализ картины «Свобода, ведущая народ на баррикады» Э. Делакруа
33. Понятия симметрия и асимметрия
34. Композиционный анализ картины «Коронация Наполеона» Давида
35. Психологическое воздействие цвета.
36. Композиционный анализ картины «Венера» Джорджоне

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

1. Что такое визуальное восприятие?
2. Что такое визуальное равновесие?
3. Чем достигается визуальное равновесие в композиции?
4. Симметрия и асимметрия как средства композиционной гармонизации
5. Суть принципа единства композиции

Практические вопросы к зачету в 5 семестре

1. Что такое композиционный центр?
2. Перечислите приемы, способствующие достижению композиционного единства
3. Что такое целостность композиции?
4. Перечислите основные черты закона целостности
5. Как достигается композиционная целостность?

Теоретические вопросы к зачету в 6 семестре

1. Что такое композиция?
2. Когда появилась композиция в истории искусства?
3. Каковы особенности композиции первобытного искусства?
4. Как изменилось представление о композиции в античную эпоху?
5. Кто из художников эпохи Возрождения внес вклад в развитие теории композиции?

Практические вопросы к зачету в 6 семестре

1. Перечислите достижения художников Ренессанса в области композиции?
2. Перечислите основные виды композиции.
3. Что такое плоскостная композиция?
4. В чем состоят особенности восприятия плоскостной композиции?
5. Что такое объемная композиция?

Теоретические вопросы к зачету в 7 семестре

1. В чем особенности декоративной композиции?
2. В чем особенности плоскостной композиции?
3. Декоративная композиция в анимации:
4. Особенности создания плоскостной композиции.
5. Применение законов перспективы в декоративной композиции.

Практические вопросы к зачету в 7 семестре

1. Что такое фактура?
2. Что такое текстура в декоративной композиции?

3. Назовите материалы декоративной композиции
4. Назовите применение декоративной композиции в современном искусстве
5. Перечислите техники декоративной композиции

Теоретические вопросы к зачету в 8 семестре

1. Что такое графический дизайн как область деятельности
2. Виды графического дизайна
3. Модульные сетки как основа композиции в графическом дизайне
4. Роль П.Мондриана и группы «Стиль» в создании модульных сеток
5. Вклад Ле Корбюзье в изучение систем пропорционирования в XX веке

Практические вопросы к зачету в 8 семестре

1. Деконструкция как отличительная черта произведений графического дизайна во второй половине XX века
2. Что такое знак индекс?
3. Что такое знак символ?
4. Что такое стилизация?
5. Что такое гротеск?

Теоретические вопросы к зачету в 9 семестре

1. Виды современной графики.
2. Что включает в себя понятие «цифровое искусство»?
3. Что такое иллюстрация?
4. Когда появилась иллюстрация?
5. Основные этапы развития книжной иллюстрации.

Практические вопросы к зачету в 9 семестре

1. В чем своеобразие художественной иллюстрации?
2. Что такое сюжет?
3. Что такое типографика
4. Приемы и техники выполнения иллюстрации.
5. Что такое леттеринг?

Теоретические вопросы к зачету в 10 семестре

1. Что такое ритм экранного произведения?
2. Что такое общий план?
3. В чем может выражаться дальний план?
4. Что такое «правило третей»?
5. Что выражает план в экранном произведении?

Практические вопросы к зачету в 10 семестре

1. Применение масштаба в экранном произведении?
2. Как используют цветовой контраст в экранном произведении?
3. Как используют свет в экранном произведении??
4. Какова роль цвета в создании художественного образа экранного произведения?
5. Как применяются зрительные иллюзии в экранном произведении?

Теоретические вопросы к экзамену в 11 семестре

1. Виды цветовых гармоний.
2. Композиционный анализ картины Л. Да Винчи «Мадонна с цветком»
3. Новизна качество художественного образа
4. Композиционный анализ картины «Иван царевич на сером волке» А.Васнецова.

5. Что такое художественный образ?
6. Композиционный анализ картины «Менины» Д. Веласкеса
7. Что такое нюанс в композиции?
8. Композиционный анализ картины «Положение во гроб» М. Караваджо
9. Что такое «золотое сечение»?
10. Композиционный анализ картины «Аллегория живописи» Я. Вермеера
11. Что такое ритм?
12. Композиционный анализ картины «Плот Медузы» Жерико
13. Что такое целостность композиции?
14. Композиционный анализ картины «Несение креста» И. Босха
15. Что такое композиционный центр?
16. Композиционный анализ картины «Св.Себастьян» А. да Мессина
17. Что такое визуальное равновесие?
18. Композиционный анализ картины «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда
19. Перечислите основные художественные средства композиции

Практические вопросы к экзамену в 11 семестре

1. Особенности композиции потолка Сикстинской капеллы Рафаэля
2. Основные типы композиции
3. Композиционный анализ картины «Весна» С. Боттичелли
4. Перечислите основные виды композиции
5. Композиционный анализ картины «Портрет четы Арнольфини» Я. ван Эйка
6. Отличие фактуры и текстуры. Их применение в композиции.
7. Композиционный анализ картины «Свобода, ведущая народ на баррикады» Э. Делакруа
8. Раскройте понятия симметрия и асимметрия
9. Композиционный анализ картины «Коронация Наполеона» Давида
10. Психологическое воздействие цвета.
11. Композиционный анализ картины «Венера» Джорджоне
12. Раскройте понятие «контраста» и «нюанса».
13. Композиционный анализ картины «Крик» Э.Мунка
14. Графические средства композиции.
15. Композиционный анализ картины «Портрет Жанны Эбютерн» А.Модильяни
16. Раскройте понятия симметрия и асимметрия.
17. Композиционный анализ картины «Ночной дозор» Рембрандта
18. Организация композиционного центра
19. Композиционный анализ картины «Капризница» А.Ватто
20. Эстетика художественного образа.
21. Композиционный анализ картины «Авиньонские девицы» П. Пикассо

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	2	16	32

Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	2	16	32
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Выполнение теста	10	1	10
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 9			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	2	16	32
выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 10			
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение теста	10	1	10

Посещение всех занятий	2	16	32
Практикум (Выполнение практических заданий)	6	3	18
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 11			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	5	8	40
Выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	12	1	12
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Текст] : пер. с англ. / Б. Петерсон. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 160 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Нестерова, М. А. Общий курс композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / М. А. Нестерова ; С.-Петерб. гос. ун -т кино и телев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2014. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - ISBN 978-5-94760-142-8.- Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000257.pdf
3. Ушакова С. Г. Композиция [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 110 с. – ISBN 978-5-9765-1970-1. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=341672>
4. Дыко, Лидия Павловна. Основы композиции в фотографии [Текст] / Л.П. Дыко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1989. - 175 с. (и более ранние издания).
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Общий курс композиции» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- подготовка докладов, сообщений;

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

В ходе подготовки к семинарам, докладам и выступлениям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Готовясь к докладу, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании научных работ.