

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой мастерства
художника мультимедиа
Н.Г. Кривуля

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОМПОЗИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА»

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Автор Т.Р. Вахитов

Москва – 2024

1. Аннотация

Композиция формирует навыки создания художественного образа, обучает применению основных законов композиции: находить композиционный центр, единство и соподчинение элементов композиции. Перспектива прививает навыки точного построения интерьеров и экстерьеров, умение работать с масштабами, освещением в эскизах для создания законченных произведений.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на практических навыках, полученных в процессе параллельно изучаемой дисциплины "Рисунок и живопись", является основой для освоения мастерства художника анимации и компьютерной графики/художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- композиционные закономерности на основе различных видов произведений мировой культуры
- основные законы построения перспективы, перспективный масштаб, способы конического проецирования, способ архитекторов, способ малой картин
- построение теней и отражения в вертикальной, горизонтальной и наклонной поверхности
- историю методов изображения пространства

Уметь

- ориентироваться в системах композиций разных исторических эпох
- строить интерьер и экстерьер по законам перспективы, перспективу улиц, строить тени при естественном и искусственном освещении
- выполнять перспективный анализ изображений

Владеть

- выразительными средствами передачи художественного образа: необходимых по содержанию пропорций и масштаба, выверенного ритма
- методикой построения линейной, воздушной и цветовой перспективы в рисунке, живописи, декорациях, компьютерной графике и анимации

- навыками самостоятельной творческой работы в перспективном изобразительном решении эскизов кино-, телефильма, телепередачи, телеканала, и других пространственных пространств, используя современные компьютерные технологии.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения 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-1.1. Способен применять в практической деятельности знание композиционных закономерностей основных законов построения перспективы, способов построения перспективных изображений, построения теней для фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства;
ПК-3 Способен владеть средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, через 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 выразительных средств	ПК-3.2. Применяет для выражения творческого замысла и создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики выразительные средства передачи художественного образа: необходимые по содержанию пропорции и масштаб, выверенный ритм;

Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения 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-1.1. Способен применять в практической деятельности знание композиционных закономерностей основных законов построения перспективы, способов построения перспективных изображений, построения теней для фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства;

ПК-3 Способен свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства, способен через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику выразительных средств	ПК-3.2. Применяет для выражения творческого замысла и создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении выразительные средства передачи художественного образа: необходимые по содержанию пропорции и масштаб, выверенный ритм;
--	--

4. Объем дисциплины

7 зачетных единиц (252 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
40	92	1	0,3	133,3	82,7	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Введение. Взаимодействие дисциплин "Композиция" и "Перспектива"	1	6	3	1			4	2	
Законы и виды композиции	2-3	13	3	5			8	5	
Взаимодействие композиционных приемов	4	6	1	3			4	2	
Средства выражения художественного образа	5	6	1	3			4	2	
Шрифтовые композиции	6	6	2	2			4	2	
Совместная защита практических работ	7	6		4			4	2	
Плоскостные и иллюзорно-объемные композиции	8-9	13	3	5			8	5	
Отношения объемно-иллюзорных композиций с пространством листа и обозначенным на листе иллюзорным объемом внутри листа	10	6	1	3			4	2	
Переход из абстрактной композиции в фигуративную	11	6	1	3			4	2	
Понятие о композиции в книге, в экспозиции выставок	12	6	1	3			4	2	
Совместная защита серий рисунков по заданиям 8-11, составленных в гармоничные экспозиционные блоки выставки	13	7		4			4	3	
Единство и различие композиции в решении пространства для театра, кино и телевидения	14	7	1	3			4	3	

Художественное решение литературного произведения, персонажей	15-16	16	3	5			8	8	
Зачет с оценкой	17	4		4			4		
Практическая совместная работа с другими факультетами	18-19	13	3	5			8	5	
Понятие «Перспектива»	20-22	20	5	7			12	8	
Перспектива в живописи, графике, сценографии, кино, телевидении, комбинированных съемках	23	6		4			4	2	
Построение перспективы	24-25	13	3	5			8	5	
План и построение перспективы	26-27	13	3	5			8	5	
Влияние высоты горизонта и ширины угла	28	6,7	2	2			4	2,7	
Построение отражений в плоских зеркалах	29	7	2	2			4	3	
Презентация и выставка работ по темам	30	7		4			4	3	
Построение теней от объектов	31	7	1	3			4	3	
Создание портфолио и презентации по всем темам и разделам	32	7	1	3			4	3	
Создание блоков экспозиции выставки-экзамена.	33	7		4			4	3	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		252	40	92	1	0,3	133,3	82,7	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Заниматься постоянной, систематической, творческой работой.
- Регулярно посещать занятия для консультаций и заслушивания критических замечаний по выполняемой работе, так как для совершенствования своего мастерства необходимо видеть и понимать реакцию доброжелательного опытного зрителя – педагога и своих однокурсников.
- Изучать отечественную и мировую изобразительную культуру для успешной творческой работы художника мультимедиа.
- Развивать образное мышление, воспитывать в себе художника-творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания произведений экранного искусства.
- Изучать многообразие композиционных решений: архитектурно-интерьерные объекты, эскизы кино и театра: образные решения типажей и узловых мизансцен сценария.
- Широко и свободно владеть различными графическими техниками, свободно рисовать по памяти и представлению, что позволяет найти необходимые выразительные средства.
- Развивать способности к активной композиционной передаче объемно-пластических качеств и характера натуры, целостного восприятия, приобретая опыт в работе по памяти, по представлению, учиться свободно выражать задуманное содержание.
- Осмысливать изобразительную тему, искать композиционное решение.
- Размещать изображение на листе бумаги, создавать конструктивно-пластическое построение формы и пространства.
- Трактовать объемную форму и пространство для их образной характеристики средствами линии, светотени, тона, фактуры.
- Выполнять длительные и кратковременные рисунки, наброски в рекомендованных педагогом размерах, форматах и рисовальном материале.
- Выполнять доклады по согласованным с преподавателем темам письменно с иллюстрациями, в виде файла PDF и грузить их в личный кабинет в элемент "Задание".
- Систематически посещать художественные музеи и выставки, анализировать

представленные на них произведения и сравнивать их со своими учебными работами.

- Изучать представленную в основном блоке специальную литературу и фильмы.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы базовых знаний в области композиции и перспективы.

Занятия семинарского типа - выполнение практических работ, просмотр и анализ выполненных работ, обсуждение, групповые дискуссии.

Текущий контроль успеваемости - выполнение практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа - повтор материалов курса, изучение специальной литературы, выполнение практических заданий.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие / О.Л. Голубева. – Москва: В. Шевчук, 2008. – 12 экз.
2. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета: Практические исследования основных понятий: учеб. пособие / Э.С. Кочергин. – Санкт-Петербург: Вита Нова, 2017. – 12 экз.
3. Барышников А.П. Перспектива [Электронный ресурс] / А.П. Барышников. – 4-е изд., испр., доп. – Москва : Искусство, 1955. – Доступ из ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224508>
4. Безрукова Е.А. Шрифтовая графика [Электронный ресурс]: учеб. наглядное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – Доступ из ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487657
5. Шмалько И.С. Основы композиции в графическом дизайне [Электронный ресурс] / И.С. Шмалько, В.А. Цыганков. – М.: ООО "Сам Полиграфист", 2013. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292>
6. Мамедов М.А. Создание художественного образа в рисунке [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / М.А. Мамедов. – Екатеринбург: УрГАХУ, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». –

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Sketch Up
12. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы

1. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
3. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория
2. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа
3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - студент продемонстрировал умение находить перспективные закономерности в эскизах известных театральных и кинохудожников, понимание соответствия перспективы в созданных эскизах декораций, умение создавать театральную или увеличенную перспективу для особых художественных задач во время съемок, умение создавать единое композиционное решение, соответствующее художественному решению фильма, способность примерно оценить материальные затраты на создание декораций.

4 (зачтено) - студент продемонстрировал достаточное умение находить перспективные закономерности в эскизах известных театральных и кинохудожников, понимание соответствия перспективы в созданных эскизах декораций, способен создавать театральную или увеличенную перспективу для особых художественных задач во время съемок, умение создавать единое композиционное решение, соответствующее художественному решению фильма, не всегда может примерно оценить материальные затраты на создание декораций.

3 (зачтено) - студент в целом умеет находить перспективные закономерности в эскизах известных театральных и кинохудожников, понимает соответствие перспективы в созданных эскизах декораций, с неточностями может создавать театральную или увеличенную перспективу для особых художественных задач во время съемок, недостаточно убедительно создает единое композиционное решение, соответствующее художественному решению фильма, не всегда может примерно оценить материальные затраты на создание декораций.

2 (не зачтено) - студент не продемонстрировал достаточное умение находить перспективные закономерности в эскизах известных театральных и кинохудожников, не понимает соответствие перспективы в созданных эскизах декораций, не способен создавать театральную или увеличенную перспективу для особых художественных задач во время съемок, не умеет создавать единое композиционное решение, соответствующее художественному решению фильма, не всегда может примерно оценить материальные затраты на создание декораций.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>