

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____

Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от «_____» _____ 20____ г.

О.В. Шадрина

КОМПОЗИЦИЯ

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись; форме обучения: очной**

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Композиция» является реализация требований ФГОС СПО - развитие у студентов профессиональных навыков в области композиции, ориентации на целостное видение объекта изображения, ознакомление с законами, приемами и средствами композиции. Следует также выделить понятие «композиция», произвести обзор методов обучения композиции, ознакомить с закономерностями композиции: законами, правилами, приемами, основными законами композиции: целостность, контрасты, жизненность, ритм. Правилами композиции: сюжетно-композиционный центр и фризная композиция, симметрия и асимметрия, равновесие, композиционными приемами: изоляция, «легкий верх, тяжелый низ», вертикали и горизонталь, средствами композиции: линия, штрих, пятно. Также раскрываются такие понятия как образ, содержание, форма в произведении; идея, тема, сюжет, мотив в картине. Обучение композиции строится по разделам: композиция натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины.

Освоение композиционных закономерностей преследует цель сосредоточить внимание на различных этапах работы над композицией, необходимых для сознательного подхода к творчеству. Умение рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными моментами творческого процесса.

Решение этих задач обретает смысл только тогда, когда они рассматриваются не отвлеченно, а в конкретном их применении для выражения определенного замысла. При этом необходимо вырабатывать умение понимать тенденции прогрессивного в искусстве, повышая профессиональную квалификацию и самообразование.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ

Дисциплина «Композиция» по учебному плану входит в профессиональный цикл ПМ.00-МДК.01.01 и интегрирована со следующими дисциплинами: «Живопись», «Рисунок», «Цветоведение».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

б) профессиональные (ПК):

- ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

- ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия);
- ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала;
- ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ;
- ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практике;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Уметь:

- технически умело выполнять эскизы;
- находить новые живописно-пластические и образные решения для каждой творческой задачи, выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;
- последовательно вести работу над композицией.

Владеть:

- различными приемами выполнения живописных работ;
- знаниями о свойствах художественных материалов и особенностях их использования.
- знаниями о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия;
- на достаточном уровне профессионального сознания - основанном на понимании социальной значимости своей будущей профессии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Композиция»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка – 857 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 582 часов; самостоятельной работы – 270 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Тема 1. 2.	1	1-16			64	1	32	Экзамен
2	Раздел 2. Тема 3. 4.	2	1-23			92		46	Экзамен
3	Раздел 3. Тема 5. 6.	3	1-16			64	1	32	Экзамен
4	Раздел 4. Тема 7. 8.	4	1-21			84		42	Дифзачет
5	Раздел 5. Тема 9. 10.	5	1-16			64	1	32	Экзамен
6	Раздел 6. Тема 11. 12.	6	1-14			56		28	Экзамен

7	Раздел 7. Тема 13. 14.	7	1-14			84	1	28	Экзамен
8	Раздел 8. Тема 15.		1-9			72		30	Экзамен
9	Всего					582	4	270	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе как **традиционных** технологий обучения предполагающих передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу, так и **интерактивных** форм проведения занятий, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия учащихся друг с другом и с преподавателем. Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у учащихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности:

интерактивные:

творческие задания;

мини лекции-беседы с эвристическими элементами

традиционные:

- **деятельностные практико-ориентированные технологии**, направленные на формирование системы профессиональных практических умений, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

- **самостоятельная работа обучающегося**, поисковый и исследовательский методы, репродуктивный метод обучения – умение применять знания на практике.

- **информационно-развивающие технологии**, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими - самостоятельное изучение специальной литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации, использование возможностей интернет-ресурсов.

- **лично-ориентированные технологии обучения**, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей учащихся, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, направленных на развитие у учащихся творческой активности в решении конкретных задач производства, способствующих развитию навыков самостоятельной работы в решении поставленной задачи.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. 1 курс 1 семестр								
Тема 1. Введение. Развитие воображения. Сказочные и литературные сюжеты.	1	1-6	41			24	1	16
Тема 2. Организация плоскости. Понятие равновесия. Ассиметричное равновесие. Неделимость композиции. Значение формата в раскрытии замысла. Развитие наблюдательности.	1	7-16	56			40		16

Развитие образного мышления и зрительной памяти.								
Раздел 2. 1 курс 2 семестр								
Тема 3. Развитие образного видения. Развитие наблюдательности и воображения. Интерьер. Натюрморт в интерьере.	2	1-11	68			44		22
Тема 4. Контраст. Контраст как средство выразительности. Город. Наблюдение контрастов.	2	12-23	72			48		24
Раздел 3. 2 курс 3 семестр								
Тема 5. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни.	3	1-8	30			20	1	10
Тема 6. Равновесие и контраст. Роль равновесия в выражении цельности замысла. Развитие художественного видения. Наблюдение композиционных ситуаций.	3	9-16	66			44		22
Раздел 4. 2 курс 4 семестр								
Тема 7. Движение в композиции. Наблюдение движения в жизни. Основы построения движения в композиции.	4	1-10	60			40		20
Тема 8. Единство на основе соподчинения и гармонии. Тожество. Стилизация. Акцентировка. Нюанс. Пластическое единство. Обобщенный изобразительный язык в решении группы.	4	11-21	66			44		22
Раздел 5. 3 курс 5 семестр								
Тема 9. Сложные ритмические построения. Созвучие как средство выразительности.	5	1-8	49			32	1	16
Тема 10. Выявления главного в композиции. Свет как средство выразительности. Законы светотени.	5	9-16	48			32		16
Раздел 6. 3 курс 6 семестр								
Тема 11. Пространство и планы как средство выявления образа. Законы изображения пространства на картинной плоскости.	6	1-7	28			18		10
Тема 12. Композиция на основе литературного произведения. Выражение литературного замысла через художественные образы.	6	8-14	56			38		18
Раздел 7. 4 курс 7 семестр								
Тема 13. Композиция на исторический сюжет. Роль пластического мотива в решении замысла.	7	1-7	58			44	1	14
Тема 14. Композиция на свободную тему (по летним впечатлениям). Выразительность и цельность замысла. Острота художественного видения.	7	8-14	54			40		14
Раздел 8. 4 курс 8 семестр								
Тема 15. Преддипломное задание. Композиция на заданную тему.	8	9	102			72		30
ИТОГО			857			583	4	270

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№№	Содержание практических занятий по темам	Задачи
Раздел 1. 1 курс 1 семестр		
Тема 1 Упр.1-4	<p>Введение. Развитие воображения. Сказочные и литературные сюжеты.</p> <p>1. Образ моря в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке. Поисковые эскизы в тоне и цвете.</p> <p>2. Абстрактные упражнения. Поисковые эскизы в цвете.</p> <p>3. Контрастные пары: дом Василисы – замок Кощея, добрый лес страшный лес. Поисковые эскизы в цвете.</p> <p>4. Сказочные эскизы по воображению в тоне и цвете. Поисковые эскизы в цвете.</p> <p>Итоговые эскизы в цвете (2).</p>	<p>Развитие образного мышления.</p> <p><i>Материал – гуашь, темпера, акварель</i></p>
Тема 2 Упр.5-8	<p>Организация плоскости. Понятие равновесия. Ассиметричное равновесие. Неделимость композиции. Значение формата в раскрытии замысла.</p> <p>5. Натюрморт в технике аппликация: порядок и хаос. Эскизы в тоне и цвете (4).</p> <p>8. Натюрморт. Поисковые эскизы в тоне и цвете.</p> <p>Итоговые эскизы композиции натюрморта в цвете (2).</p>	<p>Основные средства композиции, освоение. Развитие наблюдательности. Развитие образного мышления и зрительной памяти.</p> <p><i>Материал – цветная, тонированная бумага, гуашь, темпера, акварель</i></p>
Раздел 2. 1 курс 2 семестр		
Тема 3 Упр.9, 10	<p>Развитие образного видения. Развитие наблюдательности и воображения. Интерьер. Натюрморт в интерьере.</p> <p>9. Зарисовки интерьера (с натуры). Ввести остроумную деталь в заданную ситуацию интерьера.</p> <p>10. Натюрморт в интерьере. Натюрморт в интерьере (в библиотеке, на кухне). Поисковые эскизы в тоне и цвете по памяти или воображению. (2-4)</p>	<p>Обобщенное решение, выражающее характер и назначение интерьера. Работа над эскизами по памяти, на основе конкретных наблюдений.</p> <p><i>Материал - гуашь, темпера, акварель</i></p>
Упр. 11, 12	<p>Композиция интерьера. Работа над эскизами по памяти, на основе конкретных наблюдений.</p> <p><i>Контрастные пары:</i></p> <p>11. исторический – современный</p> <p>12. восточный – западный</p> <p><i>Композиционные эскизы в цвете (2)</i></p>	<p>В решении эскизов должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие. Обобщенное решение, выражающее характер и назначение интерьера.</p> <p><i>Материал - гуашь, темпера, акварель</i></p>
Упр. 13	13. Интерьер литературного героя (Раскольников, Обломов). Поисковые эскизы в тоне и цвете.	
Упр.14	<p>Интерьер.</p> <p>14. Окно в интерьере (интерьер в различные времена года). Поисковые эскизы в цвете.</p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете (2).</p>	<p>Передача настроения, состояния, эмоции. Решение обобщенное.</p> <p><i>Материал - гуашь, темпера, акварель</i></p>
Тема 4 Упр.15-19	<p>Контраст. Контраст как средство выразительности. Город. Наблюдение контрастов.</p> <p>15. Дневник художника (Город). Зарисовки с натуры.</p> <p>16. Контраст времен: былое – современность.</p> <p>17. Контраст тональный: силуэт обобщенный – силуэт подробный.</p>	<p>Передача освещения, связи групп, цветового акцента, выявление значительного, передача контраста масштабов и пропорций. Выявить роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности. Передать новые приметы</p>

	<p>18. Контраст цветовой: теплое – холодное.</p> <p>19. Контраст изобразительных форм. Контраст пропорций.</p> <p>Поисковые эскизы в цвете.</p>	<p>современного пейзажа.</p> <p>Материал - гуашь, темпера, акварель, Х.М.</p>
Упр.20-27	<p>20. Контраст яркого пятна. Контраст тени и света. Контраст яркого в блеклом.</p> <p>21. Цветного в монохромном.</p> <p>22. Контраст противоположающихся ритмов. Контраст движения и неподвижности. Разрыв непрерывности (Борьба весны и зимы).</p> <p>Композиционные эскизы по памяти на основе зрительных впечатлений.</p> <p>Итоговая композиция в тоне и в цвете (2).</p>	
Раздел 3. 2 курс 3 семестр		
Тема 5 Упр. 29	<p>Равновесие и контраст. Роль равновесия в выражении цельности замысла. Развитие художественного видения. Город. Наблюдение композиционных ситуаций. Узнаваемость типичность, характерность объекта.</p> <p><i>Контраст противоположностей.</i></p> <p><i>Поисковые эскизы в тоне и цвете с натуры, по памяти, по воображению(2-4).</i></p>	<p>Выявить роль равновесия в выражении цельности замысла. Обобщенное решение самого типичного, характерного, определяющего объект (вокзал, школа, аптека, почта, магазин, рынок и т.д.).</p> <p><i>Эскизы небольшого размера, материал в зависимости от замысла.</i></p>
Тема 6 Упр.30	<p>Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни.</p> <p><i>Упражнение на изучение различных типов ритма:</i></p> <p><i>Сквозной</i></p> <p><i>Горизонтальный</i></p> <p><i>Вертикальный</i></p> <p><i>Цветовой</i></p> <p><i>Диагональный</i></p> <p><i>Круговой</i></p> <p><i>Противоположающиеся</i></p>	<p>Организация ритмического строя. Выявление зрительной ритмики, основанной на смысле изображения, закономерностях в композиции, содействующих ясности выражения чувств и образных представлений.</p> <p><i>Материал - гуашь, темпера, акварель, Х.М.</i></p>
Упр.31	<p>Ритм. Натюрморт.</p> <p><i>Выполнение эскиза компоновки натюрморта. Организация ритмического строя. Поисковые эскизы в тоне и цвете (с натуры, по памяти, по воображению).</i></p>	
Упр.32	<p>Ритм. Город. Наблюдение композиционных ситуаций.</p> <p><i>Поисковые эскизы в тоне и цвете с натуры, по памяти, по воображению (2-4).</i></p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете (2).</p>	
Раздел 4. 2 курс 4 семестр		
Тема 7 Упр.33, 34	<p>Движение. Наблюдение движения в жизни. Основы построения движения в композиции.</p> <p><i>Зарисовки с натуры. Поисковые эскизы композиционных ситуаций в тоне и цвете в процессе натуральных впечатлений:</i></p> <p><i>Фигура</i></p> <p><i>Группа</i></p> <p><i>Силуэт</i></p>	<p>В эскизах композиционных ситуаций, передать действие персонажей в жанровом решении. Пластическая связь планов.</p> <p><i>Материал - гуашь, темпера, акварель, Х.М.</i></p>
Упр.35	<p>Движение. Основы построения движения в композиции.</p>	

	<p><i>Построение общего движения. Развитие движения во времени. Пластика движения фигуры. Характеристика движения в зависимости от образа действия. Поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p>Итоговый эскиз в цвете.(1)</p>	
Упр.36	<p><i>Практический анализ произведения живописи в тоне.</i></p>	<p>Выполнить фрагмент композиции в тоне (Паоло Веронезе). (100x50)</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
Тема 8 Упр.37	<p>Единство на основе соподчинения и гармонии. Тожество. Стилизация. Акцентировка. Нюанс. Пластическое единство. Поиск единства изобразительного языка.</p> <p><i>Короткие композиционные этюды с натуры, на природе, в городе: общая тональность передача состояния цветом, тоном (2) выявление главного цветом, светом (2)</i></p>	<p>Выполнить разнообразные кратковременные эскизы с различными вариантами выделения главного.</p> <p><i>Материал - Х.М., гуашь, темпера, акварель</i></p>
Упр.38	<p>Единство на основе соподчинения и гармонии. Пластическое единство. Обобщенный изобразительный язык в решении группы.</p> <p><i>Упражнения с натуры в решении группировок. Связь двух фигур. Выявление главного как средство выразительности.</i></p> <p>Итоговая композиция из двух трех фигур в интерьере (1).</p>	<p>Выполнить упражнения в решении группировок. Добиться пластического единств, поиск обобщенного изобразительного языка в решении группы.</p> <p><i>Материал - Х.М., гуашь, темпера, акварель</i></p>
Раздел 5. 3 курс 5 семестр		
Тема 9 Упр.40	<p>Сложные ритмические построения. Созвучие как средство выразительности.</p> <p><i>Образ: Созвучие форм Созвучие цвета Созвучие силуэтов Созвучие направления движения Сосредоточение ритма Разрежение ритма</i></p> <p>Итоговая композиция в цвете (1).</p>	<p>Выполнить упражнения на созвучие различных ритмов в композиции.</p> <p>Выполнить светотеневую композицию на примере жанровой сцены в интерьере, выявляя идейный центр композиции с использованием ритмического построения.</p> <p><i>Материал - Х.М., гуашь, темпера, акварель</i></p>
Тема 10 Упр.41	<p>Свет как средство выразительности. Законы светотени. Выявления смыслового центра композиции в композиции.</p> <p><i>Зарисовки с натуры, по памяти, по воображению.</i></p> <p>Итоговая композиция в цвете (1).</p>	<p>Выявить смысловой центр композиции, применяя светотень как средство выразительности.</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
Упр.42	<p><i>Практический анализ произведений старых мастеров – светотеневые зарисовки: Источник света Светотень Пространство</i></p>	<p>Выполнить макет из пластилина по мотивам произведений старых мастеров. Выполнить светотеневые зарисовки интерьера с макета.</p> <p><i>Материал - тушь, гуашь, карандаш, соус, уголь, сангина.</i></p>
Раздел 6. 3 курс 6 семестр		
Тема 11 Упр.43	<p>Пространство и планы как средство выявления образа. Законы изображения пространства на картинной плоскости.</p> <p><i>Поисковые эскизы в тоне. Применение законов</i></p>	<p>Выполняя композиционные эскизы, работая над пространственными планами. При выполнении разнообразных кратковременных эскизов на заданную тему попытаться</p>

	<p>перспективы.</p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете.(2)</p>	<p>найти решение различных вариантов выделения главного.</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
<p>Тема 12 Упр.44, 45, 46</p>	<p>Композиция на основе литературного произведения. Выражение литературного замысла через художественные образы.</p> <p><i>Постановка из 2х фигур по мотивам драмы Пушкина «Моцарт и Сальери», «Образ поэта» (на выбор). Поисковые эскизы в тоне.</i></p> <p><i>Образ минувшего (образ Питербурга). Поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p><i>Образ литературного героя (женский образ). Поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете.(2)</p>	<p>Выразить литературный замысел через художественные образы минимальными средствами.</p> <p><i>Материал - Черная бумага, белый материал.</i></p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
Раздел 7. 4 курс 7 семестр		
<p>Тема 13 Упр.47- 51</p>	<p>Композиция на исторический сюжет. Роль пластического мотива в решении замысла.</p> <p><i>Композиционные поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете (1).</p>	<p>Выявить определяющее значение в композиции идейного замысла, содержания. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного. Выявить смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз.</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
<p>Тема 14 Упр.52</p>	<p>Композиция на свободную тему (по летним впечатлениям). Выразительность и цельность замысла. Острота художественного видения.</p> <p><i>Поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете.(2)</p>	<p>Выполнить композицию на свободную (современную) тему на основе собственных наблюдений и переживаний, определить заданный сюжет. Выбор мотива. Поиск возможностей различных решений одной темы. Выявить сюжетно-тематический центр композиции и средства его выражения.</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>
Раздел 8. 4 курс 8 семестр		
<p>Тема 15 Упр.53</p>	<p>Преддипломное задание. Композиция на заданную тему.</p> <p><i>Композиционные поисковые эскизы в тоне и цвете.</i></p> <p>Итоговая композиция в тоне и цвете (1).</p>	<p>Композиция на свободную тему, работа с натуры и по памяти. Работа над замыслом. Поиски сюжета, его разработки и пластического решения. Выделение характерного и типичного.</p> <p><i>Материал - Х.М</i></p>

5.2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Занятия проводятся в виде практической подготовки в количестве 4 часа.

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Не предусмотрены.

5.4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа учащихся включает следующие формы самостоятельной работы:

- выполнение домашних заданий, связанных с самостоятельным завершением практических упражнений, выполняемых в аудиторное время;
- подготовка к выполнению практических аудиторных заданий;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков по дисциплине (просмотру творческих работ);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом).

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ се м ес т р а	Время на изуче ние, выпол нение задания
Раздел 1.					
1	Тема 1. Введение. Развитие воображения. Сказочные и литературные сюжеты. Тема 2. Организация плоскости. Понятие равновесия. Ассиметричное равновесие. Неделимость композиции. Значение формата в раскрытии замысла. Развитие наблюдательности. Развитие образного мышления и зрительной памяти.	Продолжить работу над поисковыми эскизами сказочных композиций в цвете и тоне. Продолжить работу над абстрактными композициями. Продолжить работу над поисковыми эскизами на контрастные пары. Продолжить работу над поисковыми эскизами образа моря по сказке Пушкина. Продолжить работу над упражнениями на организацию плоскости и равновесие. Продолжить работу над натюрмортом в технике аппликация. Продолжить работу над поисковыми эскизами натюрморта в тоне и цвете. Завершить итоговые эскизы композиции натюрморта в цвете.	еженедельно	1	32
Раздел 2.					
2	Тема 3. Развитие образного видения. Развитие наблюдательности и воображения. Интерьер. Натюрморт в интерьере. Тема 4. Контраст. Контраст как средство выразительности. Город. Наблюдение контрастов.	Продолжить работу над упражнениями на равновесие и контраст противоположностей. Продолжить работу над поисковыми эскизами в тоне и цвете с натуры, по памяти, по воображению.	еженедельно	2	46
Раздел 3.					
3	Тема 5. Равновесие и контраст. Роль равновесия в выражении цельности замысла. Развитие художественного видения. Наблюдение композиционных ситуаций. Тема 6. Понятие ритма.	Продолжить работу над упражнениями на изучение различных типов ритма: Противоборствующие ритмы Завершить работу над выполнением эскиза компоновки натюрморта и организации ритмического строя. Продолжить работу над поисковыми эскизами в тоне и цвете с натуры, по памяти, по воображению.	еженедельно	3	32

	Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни.	Завершить работу над итоговой композицией в тоне и цвете.			
Раздел 4.					
4	Тема 7. Движение в композиции. Наблюдение движения в жизни. Основы построения движения в композиции. Тема 8. Единство на основе соподчинения и гармонии. Тождество. Стилизация. Акцентировка. Нюанс. Пластическое единство. Обобщенный изобразительный язык в решении группы.	Продолжить работу над упражнениями на движение. Завершить работу над итоговой композицией в тоне и цвете. Завершить упражнения на единство. Завершить короткие композиционные этюды с натуры. Продолжить работу над поисковыми эскизами. Завершить упражнения в решении группировок и поиска обобщенного изобразительный языка в решении группы. Завершить работу над итоговой композицией в тоне и цвете.	еженедельно	4	42
Раздел 5.					
5	Тема 9. Сложные ритмические построения. Созвучие как средство выразительности. Наблюдение сложных ритмических ситуаций в жизни. Тема 10. Свет как средство выразительности. Законы светотени.	Продолжить работу над упражнениями на созвучие. Завершить упражнения на созвучие форм, цвета, силуэтов, направления движения. Завершить работу над итоговой композицией. Завершить упражнения на ритмические построения. Завершить светотеневые зарисовки с макета.	еженедельно	5	32
Раздел 6.					
6	Тема 11. Пространство и планы как средство выявления образа. Законы изображения пространства на картинной плоскости. Тема 12. Композиция на основе литературного произведения. Выражение литературного замысла через художественные образы.	Завершить упражнения с применение законов перспективы. Продолжить работу над поисковыми эскизами. Завершить работу над итоговой композицией в тоне и цвете. Продолжить работу над поисковыми эскизами. Завершить работу над композицией на современную тему, определенный заданный сюжет. Завершить работу над итоговой композицией на основе литературного произведения. Продолжить работу над поисковыми эскизами Завершить композиционные эскизы по произведения Пушкина и Гоголя: - женский образ - образ Петербурга - образ литературного героя - образ минувшего Завершить композиционные эскизы из двух фигур по мотива драмы Пушкина «Моцарт и Сальери».	еженедельно	6	28
Раздел 7.					
7	Тема 13. Композиция на исторический сюжет.	Продолжить работу над поисковыми эскизами. Завершить итоговую	еженедельно	7	28

	Роль пластического мотива в решении замысла. Тема 14. Композиция на свободную тему (по летним впечатлениям). Выразительность и цельность замысла. Острота художественного видения.	композицию на исторический сюжет. Продолжить работу над поисковыми эскизами. Завершить работу над итоговой композицией в тоне и цвете на заданную современную тему.			
Раздел 8.					
8	Тема 15. Преддипломное задание. Композиция на заданную тему.	Продолжить работу над выполнением композиционных эскизов на свободную или заданную тему. Завершить композицию на свободную современную тему на основе собственных наблюдений и переживаний.	еженедельно	8	30
Итого по дисциплине					270

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Традиционная система отметок в баллах по итогам выполнения практических заданий. Промежуточными формами контроля являются просмотры этапов проектно-творческих работ.

Формой итогового контроля и оценки результатов освоения дисциплины является дифференцированный зачет или экзамен, в форме коллегиального просмотра экспозиции учебно-творческих практических работ обучающихся.

Оценка	Критерии оценок
отлично	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Грамотность в решении темы, осознанность. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием. 2. Наличие полного объема выполненных практических заданий на должном техническом уровне, с достаточной степенью законченности в соответствии с учебной программой. 3. Соблюдение тональных и цветовых отношений. Грамотное решение поставленных задач: композиционное решение, полное раскрытие темы задания профессиональный уровень рисунка, живописная моделировка формы, колористическое единство в решении темы.
хорошо	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грамотные и осознанные практические навыки в работе над заданием. Наличие твердых практических навыков в работе над заданием. 2. Наличие основного объема выполненных практических заданий в соответствии с учебной программой. 3. Достаточное раскрытие темы задания. Хорошее композиционное решение, грамотный рисунок, тональное и цветовое единство.
удовлетворительно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточно полный объем выполненных практических работ в соответствии с учебной программой. 2. Недостаточное владение практическими навыками в работе над заданиями. 3. Недостаточно раскрыта тема. Несоблюдение цветовых и тональных отношений. Незаконченность. Слабый рисунок. Невыразительность композиционного решения.

неудовлетворительно	1. Отсутствие полного объема выполненных практических работ в соответствии с учебной программой. Отсутствие грамотного решения поставленных задач: композиционных, тональных, живописных. 2. Отсутствие практических навыков в работе над заданиями. 3. Недостаточно раскрыта тема. Несоблюдение цветовых и тональных отношений. Незаконченность. Слабый рисунок, Невыразительность композиционного решения.
---------------------	--

Экзаменационные требования к оцениванию уровня знаний, умений и навыков к исполнению практических заданий дисциплины «Композиция» по курсам обучения

1 курс: Развитие наблюдательности художественного видения, направленность творческого воображения учащихся к образному отражению явлений действительности, предостерегая их от увлечения пассивной иллюстративностью, простой констатации фактов, набора отдельных мелочей. В связи с решением этих задач приобретает значение роль и понимание сущности пластического мотива, необходимость ряда упражнений, рассчитанных на усвоение определенных понятий и принципов композиции.

2 курс: Понимание и усвоение основных закономерностей композиции как важных элементов для выражения замысла.

Развитие воображения, связи его с наблюдением.

Практическое значение упражнений, предвещающих решение основного задания для плодотворного уяснения основных закономерностей композиции в пространственной композиции, нахождения способа построения пространства, продиктованного замыслом. Решение задач, отражающих зависимость цветового строя композиции от содержания.

3 курс: Более глубокое раскрытие темы, понимание роли сюжетно-смыслового центра, средств его выражения.

Одна из важных задач курса - воспитание у учащихся обостренного художественного видения, чувства современности, новизны содержания и пластического мотива. Большое внимание уделяется вопросам соподчинения, умения выявить главное и интересное в эскизе, решению основных пластических и смысловых ситуаций, характеристике человека. Работа над развитием воображения и образного мышления, решение таких задач, как более прочное овладение конструктивной основой композиции и решение пространственных задач в выражении замысла.

4 курс: Комплексные задачи дальнейшего развития художественного видения и воображения, связи с литературными источниками, опоры на натурный фактический материал. Завершающий период обучения. Проверка умения студентов самостоятельно пользоваться приобретенными знаниями и опытом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Айзенбарт, Барбара. Полный курс акварели: для начинающих и студентов худож. вузов: [учебное изд.] / Барбара Айзенбарт. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 64 с.: ил.
2. Живопись: учеб. пособие / [Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 224 с. [16] л. ил.
3. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись: краткое руководство: [учеб. пособие для худож. уч-щ] / А. Кальнинг. – М.: Искусство, 2007. – 73 с.
4. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: [учебное изд.]. – М.: Высш. шк.: Академия, 2006. – 270 с.
5. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства, 2004 .
6. Живопись от этюда до картины / Саймон Дженнингс; (пер. с англ. И.Ю. Крупичевой).- М.: Эксмо, 2013.- 390, (2)с.: ил.
7. Живопись. Учебное пособие для вузов: - Москва. изд. центр. Владос. 2001. 224 с., 32 с.ил. : ил
8. Живопись. Вопросы колорита: учеб.- пособие/ А.А. Унковский.- М.: Просвещение, 1980.- 128 с.: ил, 6 л.ил.

9. Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов: учебное издание/Б. Айзенбарт; пер.Н.Панкратовой.- М.:Аст: Астрель, 2004.-64с.: ил.
10. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учеб. пособие для студентов худож.-граф. факпединститутов/ сост.: Н.Н.Ростовцев, С.Е.Игнатьева, Е.В.Шорохов.- М.: Просвещение, 1989.- 207 с.
11. Живопись: учебное пособие/ (Н.П.Бесчастов, В.Я.Кулаков, И.Н.Стор (и др).- М.: Легпромбытиздат, 1993. – 256 с. : ил.
1. Беда, Г.В. Живопись и ее изобразительные средства/ Г.В. Беда. – М., 1977.
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты/ Г.В. Беда. – М., 1981.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи/ Н.Н. Волков. – М., 1981.
4. Гренберг, Ю.И. Технология живописи/ Ю.И. Гренберг. – М., 1982.
5. Иогансон, Б.В. Молодым художникам о живописи/ Б.В. Иогансон. – М., 1954.
6. Кальнинг, А.К. Акварельная живопись. Краткое руководство/ А.К. Кальнинг. – М., 1968.
7. Капланова, С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению/ С.Г. Капланова. – М., 1981.
8. Киплик, Е.А. Техника живописи/ Е.А. Киплик. – М.: Сварог и К, 1988.
9. Лентовский, А.М. Технология живописных материалов/ А.М. Лентовский. – М.: Искусство, 1949.
10. Пауэл, У.Ф. Цвет и как его использовать/ У.Ф. Пауэл. – Мн.: Белорусский дом печати, 2008.
11. Платова, Н. Ларионов, В. Живопись. Масляные краски и их свойства/ Н. Платонова, В. Ларионов. – М., 1994.
12. Стасевич, В.Н. Искусство портрета/ В.Н. Стасевич. – М., 1978.
13. Унковский, А. Живопись. Вопросы колорита/ А. Унковский. – М., 1980.
14. Яшухин, А.П. Живопись/ А.П. Яшухин. – М.: Просвещение, 1985.
15. Все о технике живописных материалов / пер. текста А.И. Ильф.- М.: Арт- Родник, 1998.-144 с.:
16. Восприятие картины: пособие для учителя / Н.Н. Волков; под ред. И.П.Глинской.-2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1976.- 32 с., 22кл.
17. О колорите/ А. Алексеев.- М. Изобразительное искусство, 1974.- 176.: ил.
18. Живопись масляными красками для начинающих / Э. Крошоу.- М.: АСТ, 2004.- 63 с.: ил.- (школа живописи).
19. Учимся смешивать цвета/ Джуди Мартин; пер. с англ.
20. М.Туриловой.- М.: Аст, 2004.- 64 с.: ил.- (Школа живописи).
21. Основы живописи: полный курс живописи и рисунка/ (пер. текста и издательская подготовка О. Вартанова).- СПб.: Весант, 1994.- 128 с.: ил.
22. Как создается картина Г.С. Островский.- 2-е изд., испр. И доп.- М.Изобразительное искусство, 1976. – 96 с.: ил
23. Основы понимания живописи/ П.К. Суздалев.- М.: Искусство, 1964.-88 с.ил.
24. Техника живописи. Практические советы.- М.: Изд-во академии художеств СССР 1960 г.
25. Энциклопедия живописи/ (авт. Статей о русских худож.: М.М. Алленов (и др.); пер. на русский язык: М.Б.Аксененко (и др.) - М.: АСТ: Трилистник, 1997.- 799 с.: ил.
26. Акварельная живопись: краткое руководство (учеб. Пособие для худож. уч-щ)/ А.Кальнинг.- М.: Искусство, 1968.-73 с.ил.
27. Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов: учебное издание/Б. Айзенбарт; пер.Н.Панкратовой.- М.:Аст: Астрель, 2004.-64с.: ил
28. Основы понимания живописи / П.К. Суздалев.- М.: Искусство, 1964.- 88.: ил.
29. Живопись маслом. Пейзаж : учеб. Пособие/ Владимир Кульков.- СПб.: Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 . – 24, (1) с.: ил.+ DVD.
30. Рисунок и живопись: (учеб. Пособие) Ю.М.Кирцер.- Изд.2-е, перераб.и доп.- М.: Высш.шк.: Академия, 1998.-270 с.: ил.
31. Советы мастеров: Живопись и графика: (сборник/ сост.и авт. Прим.А.С. Зайцев).- Изд.2-еМ.: Художник РСФСР, 1979.- 373 с.: ил.- (В помощь начинающим художникам).
32. Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства: альбом.- М.: Белый город. 2000.-39 ил.

33. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды/ Ю.М. Тютюнова.- М.: Академический проект. 2012.- 175 с.: ил
34. Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов: учебное издание/Барбара Айзенбарт.- М.:Внешсигма, 1994.-64с.: ил.
35. К. Богаевский: (альбом Ромашкова).- М.: изобразительное искусство, 1979.- 28 с.: ил.
36. Полный курс масляной живописи: От хорошей техники к индивидуальному стилю/ Х. Руиссинг.-М.: АСТ, 2003.- 120 с.: ил.- (Энциклопедия художника)
37. Барчаи Е. Анатомия для художников. 2007
38. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Уч. пособие. 1998
39. Костин В. Что такое художественный образ. 1962
40. Как писать маслом/ Хосе М. Паррамон; пер. с англ. В.Ю. Траскин.- М.: Арт- Родник, 2001.- 112 с.: ил. (путь к мастерству).
41. Юному художнику. Практическое руководство по изобразительному искусству: Рисунок и живопись, скульптура, гравюра, художественно- оформительская работа в школе/ общ.ред.В.В.Журавлева- М.: Изд-во Академия художеств СССР, 1963.- 336 с.: кл.
42. Язык изобразительного искусства / В.Костин, В.Юматов.: М.Знание, 1978.-112 с.: ил.- (народный ун-т., фак-т литературы и искусства).
43. Рисунок. Живопись. Композиция. Уч. Пособие. 1989

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Шорохов,Е.В. Основы композиции/ Е.В. Шорохов. – М., 1979.
2. Стасевич,В.Н. Пейзаж. Картина и действительность/ В.Н. Стасевич. – М., 1981.
3. Алексеев,С.С. О колорите/ С.С. Алексеев. – М., 1974.
4. Кузин,В.С.Психология/ В.С. Кузин. – М., 1982.
5. Ростовцев,Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства / Н.Н. Ростовцев. – М., 1980.
6. Волков,Н.Н. Композиция в живописи/Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977.
7. Ростовцев,Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.:просвещение, 1980.
8. Шорохов,Е.В. Основы композиции/Е.В. Шорохов.–М.:Просвещение, 1979
9. Тайны творчества / С.Петров М.: Искусство, 1964.- 128 с.
10. Баммес Г. Изображение фигуры человека. Уч. пособие 1999
11. Тайны творчества / С.Петров М.: Искусство, 1964.- 128 с.
12. Полный курс рисунка обнаженной натуры для начинающих студ. Вузов / г. Клебер.- М.: АСТ, 2004. – 119 с. : исп.- (энциклопедия художника).
13. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. 2012
14. Сапожников А.П. Полный курс рисования. Уч.пособие. 2003
15. Рыжкин А.Н. Как рисовать фигуру человека. Уч. пособие. 2014
16. Полный курс рисования.уч. пособие. 2008
17. Паррамон Х. Как рисовать фигуру человека. 2001
18. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Уч.пособие.2012
19. Костин В. Что такое художественный образ. 1962
20. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. 1981

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные программы, учебные пособия по дисциплине. Наглядные пособия - педагогические рисунки, живописные работы, в том числе на электронных носителях. Альбомы с живописными работами, методические пособия с методикой построения элементов программных заданий. Учебные программы, глоссарий, фонды оценочных средств.

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Освоение композиционных закономерностей преследует цель сосредоточить внимание на различных этапах работы над композицией, необходимых для сознательного подхода к творчеству. Умение рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными моментами творческого процесса. Решение этих задач обретает смысл только тогда, когда они рассматриваются не отвлеченно, а в конкретном их применении для выражения определенного замысла. При этом необходимо вырабатывать умение понимать тенденции прогрессивного в искусстве, повышая профессиональную квалификацию и самообразование.

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе. Поможет в этом изучение ряда базовых профессиональных дисциплин (Живопись, Рисунок). Освоение курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы, а так же возможностью обращения к электронной версии учебно-методического пособия по дисциплине.

Обобщающий материал курса конкретизируется в практических заданиях (упражнениях). Для успешного освоения материала курса обучающийся обязан выполнить каждое практическое задание, предусмотренное программой. Практические работы выполняются как в тоновом, так и в цветовом варианте. Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи. После выполнения, практические работы обязательно анализируются, результаты обсуждаются преподавателем в группе. Традиционные формы практических занятий, чередовать с диалоговой формой, использовать постановку проблемного обучения, использовать элементы интерактивных технологий: групповая деятельность.

При изучении курса необходимы:

1. подготовка к практическим занятиям;
2. выполнение аудиторных практических заданий
3. выполнение домашних заданий.

Подготовка к итоговым семестровым аттестациям должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля). Зачеты и экзамены проводятся в виде просмотра практических работ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В настоящее время в профессиональном образовании уделяется повышенное внимание подготовке специалиста, обладающего способностью ориентироваться и адекватно функционировать в условиях все более набирающего темп научно-технического и социально-экономического прогресса подготовки грамотного специалиста, способного легко адаптироваться к постоянно возрастающему объему информации и реализовывать себя в разнообразных областях художественного творчества.

Дисциплина «Композиция» обладает необходимым спектром возможностей для решения этого вопроса. Курс композиции является одним из основополагающих в системе подготовки художников-педагогов. Активизация познавательных, творческих, эмоциональных, волевых, мотивационных факторов обеспечивает воспитание самостоятельности учебно-профессиональной деятельности, что весьма существенно для дальнейшего повышения профессиональной квалификации и самообразования. Дисциплина «Композиция» выступает необходимым условием усвоения дисциплин профессионального цикла.

Дисциплина проводится в форме групповых занятий, в процессе которых обучающиеся осваивают главные принципы композиции; - подчинение всех элементов произведения главному – содержанию - развитие художественно-образного мышления органически сочетая его с изучением окружающей жизни, умение проводить сравнительный анализ произведения, идя от содержания к художественным средствам, наиболее целесообразным для воплощения конкретного замысла.

Владение суммой знаний и навыков дисциплины «Композиция» является условием успешного освоения большинства дисциплин профессионального цикла и применения этих

знания в практической деятельности для решения различных, художественных задач. Эти знания способствуют развитию мыслительных и художественных способностей учащихся, умению наблюдать, сопоставлять и анализировать, а так же умению анализировать и изучать особенности цвета в произведениях искусства. Освоение дисциплины направлено на расширение круга интересов учащихся, воспитания у них эстетических потребностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности, творческого воображения, что весьма существенно для дальнейшего повышения профессиональной квалификации и самообразования.

«Композиция» - курс, представляющий объем практических и теоретических знаний, необходимых для освоения данной специальности. При подготовке к занятию преподаватель, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения.

Все задания должны сопровождаться вводными беседами, раскрывающими содержание каждой темы и смысл каждого упражнения (практического задания). Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В дальнейшем оговариваются размеры, материалы, срок выполнения, форма подачи задания. Каждое задание сопровождается демонстрацией иллюстративного материала (образцов, методических разработок, лучших курсовых работ из методического фонда). Преподаватель обязан ответить на вопросы студентов. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Композиции», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных методических указаний, преподаватель может практически помочь обучающемуся, внося исправления и направляя дальнейший ход работы.

Задания необходимо по мере возможности дифференцировать применительно к возможностям и способностям каждого обучающегося — это обеспечивает индивидуализацию обучения, лучшее осмысление и применение материала.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Тема 1 Упр.1-5	Развивать наблюдательность, образное мышление и зрительную память при выполнении заданий.
Тема 2 Упр.6-10	Постараться выразить первое сильное зрительное впечатление от увиденного: освещение, связь групп, цветовой акцент, выявление значительного, масштабный контраст, передача того, что поразило и привлекло в восприятии красоты окружающей жизни. Выбрать интересную точку зрения.
Тема 3 Упр.11	Эскизы могут решаться на свободном поле листа, любым материалом и выполняются обобщенно.
Тема 3 Упр.12, 13	Постараться передать настроение, состояние, эмоции (интерьер в различные времена года).
Тема 3 Упр. 14, 15, 16	В решении эскиза должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие.
Тема 4 Упр.17-28	Стараться добиться эмоциональной выразительности в эскизах и передать новые приметы современного пейзажа
Тема 5 Упр. 29	Выявить роль равновесия в выражении цельности замысла. Передать в эскизах узнаваемость, типичность, характерность объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали. Обобщенное решение самого типичного, характерного, определяющего объект: вокзал, школа, аптека, почта, магазин, рынок и т.д. Эскизы небольшого размера, материал в зависимости от замысла.
Тема 6 Упр. 30, 31	Упражнение выполняется в тоне и цвете в технике аппликация.
Тема 6 Упр.32	Выявление зрительной ритмики, основанной на смысле изображения, закономерностях в композиции, содействующих ясности выражения чувств и образных

	представлений.
Тема 7 Упр.33, 34	Выполняя эскизы композиционных ситуаций – передать действие персонажей в жанровом решении, выявляя пластическую связь планов.
Тема 7 Упр.36	Выполняется в тоне.
Тема 8 Упр.37, 38	Выполнить упражнения в решении группировок. Добиться пластического единства. Выполнить разнообразные кратковременные эскизы на заданную тему, решая различные варианты выделения главного.
Тема 8 Упр.39	Поиск обобщенного изобразительного языка в решении группы.
Тема 8 Упр.38	Выявить определяющее значение в композиции идейного замысла, содержания. Стараться добиться цельности композиции, выявляя главное и второстепенное. Выявить смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз.
Тема 8 Упр.39	Выполнить сюжетную композицию, выявляя идейный центр композиции с использованием ритмического построения.
Тема 9 Упр.40	Выполнить упражнения на созвучие различных ритмов в композиции. Выполнить светотеневую композицию на примере жанровой сцены в интерьере. Современная тема.
Тема 9 Упр. 41.	Выполнить композицию, выявляя смысловой центр светотенью.
Тема 10 Упр.42	Выполнить макет из пластилина. Выполнить светотеневые зарисовки интерьера с макета.
Тема 10 Упр.43	Выполнить композиционные эскизы, работая над пространственными планами.
Тема 12 Упр.44-46	Выразить литературный замысел через художественные образы минимальными средствами.
Тема 13 Упр.47-51	При выполнении разнообразных кратковременных эскизов на заданную тему попытаться найти решение различных вариантов выделения главного.
Тема 14 Упр.52	Сюжетная композиция на основе летних впечатлений. Передать поэтичность замысла и чувство современности. Отражение эмоционального воздействия природы на человека. Выполнить композицию на свободную современную тему на основе собственных наблюдений и переживаний, определить заданный сюжет. Поиск возможностей различных решений при одной теме. Выбор мотива. Выявить сюжетно-тематический центр композиции и средства его выражения. Стараться добиться выразительности и цельности замысла.
Тема 15 Упр.53	Композиция на свободную тему, работа с натуры и по памяти. Работать над поиски сюжета, его разработкой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа направлена на закрепление навыков построения композиционных закономерностей, преследующих цель заострить внимание на различных этапах работы над композицией. Самостоятельная работа как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде:

1. подготовка к практическим занятиям;
2. выполнение аудиторных практических заданий
3. выполнение домашних заданий по продолжению и завершению аудиторных заданий.

Практические задания проводятся под руководством преподавателя в аудитории, завершаются учащимися самостоятельно и оформляются в соответствии с рекомендациями, полученными во время аудиторных занятий. Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; использование новых информационных технологий; умение находить и использовать нужную информацию. Основной задачей обучающегося является формирование и овладение пластической грамотой в построении эскиза. Подготовка к практическим занятиям

закключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой основной и дополнительной литературе, что усиливает ориентирующую роль бесед, проводимых преподавателем.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:

Академия Художеств | Practicum коллекция изобразительного опыта(в контакте).

1. Веб-сайт:<http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.
 2. Веб-сайт:<http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств
 3. Веб-сайт:www.spb-uniart.ruwww.spbsh.ruВыставочный Центр Союза Художников
 4. Российская академия (RusAcademyofArt) в Твиттере [twitter.com](https://twitter.com/RusAcademyofArt)
- Российская академия художеств - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
КУЛЬТУРА.РФ culture.ru
6. Каталог образовательных интернет - ресурсов <http://www.edu.ru/index/php?pageid=6>
 7. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.gumer.info/>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Реализация учебной дисциплины «Композиция» требует наличия оборудованной мастерской и методическим и натурмортным фондами

- компьютер, информационно-программные средства обеспечения дисциплины.
- стулья (по количеству учащихся),
- раковина с водой,
- рабочее место преподавателя
- мольберты, станки для обучающихся
- выставочные витрины
- оборудование для организации экспозиций, просмотров
- выставочный зал
- наглядные пособия
- столы для натуральных постановок,

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- компьютерная и множительная техника с подключением к Интернет,
- учебные программы.
- наглядные пособия (в соответствии с программой),
- иллюстративный материал в том числе на электронных носителях с примерами работ тонового и цветового анализа произведений живописи,
- шкафы, для хранения наглядных пособий, специальной литературы, методического фонда работ по композиции.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу **Композиция** ППСЗ по специальности 54.02.05 Живопись, вид – станковая живопись вносятся следующие дополнения и изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
п. 4.	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Композиция»
п. 5.	5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Композиция»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка – 850 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 580 часов; самостоятельной работы – 270 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Тема 1. 2.	1	1-16			64	1	32	Экзамен
2	Раздел 2. Тема 3. 4.	2	1-23			90		46	Экзамен
3	Раздел 3. Тема 5. 6.	3	1-16			64	1	32	Экзамен
4	Раздел 4. Тема 7. 8.	4	1-21			84		42	Диф. зачет
5	Раздел 5. Тема 9. 10.	5	1-16			64	1	32	Экзамен
6	Раздел 6. Тема 11. 12.	6	1-14			56		28	Экзамен
7	Раздел 7. Тема 13. 14.	7	1-14			84	1	28	Экзамен
8	Раздел 8. Тема 15.		1-9			72		30	Экзамен
9	Всего					580	4	270	

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. 1 курс 1 семестр								
Тема 1. Введение. Развитие воображения. Сказочные и литературные сюжеты.	1	1-6	41			24	1	16
Тема 2. Организация плоскости. Понятие равновесия. Ассиметричное равновесие. Неделимость композиции. Значение формата в раскрытии замысла. Развитие наблюдательности. Развитие образного мышления и зрительной памяти.	1	7-16	56			40		16
Раздел 2. 1 курс 2 семестр								
Тема 3. Развитие образного видения. Развитие наблюдательности и воображения. Интерьер. Натюрморт в интерьере.	2	1-11	68			44		22
Тема 4. Контраст. Контраст как средство выразительности. Город. Наблюдение контрастов.	2	12-23	70			46		24
Раздел 3. 2 курс 3 семестр								
Тема 5. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни.	3	1-8	30			20	1	10
Тема 6. Равновесие и контраст. Роль равновесия в выражении цельности замысла. Развитие художественного видения. Наблюдение композиционных ситуаций.	3	9-16	66			44		22
Раздел 4. 2 курс 4 семестр								
Тема 7. Движение в композиции. Наблюдение движения в жизни. Основы построения движения в композиции.	4	1-10	60			40		20
Тема 8. Единство на основе соподчинения и гармонии. Тождество. Стилизация. Акцентировка. Нюанс. Пластическое единство. Обобщенный изобразительный язык в решении группы.	4	11-21	66			44		22
Раздел 5. 3 курс 5 семестр								
Тема 9. Сложные ритмические построения. Созвучие как средство выразительности.	5	1-8	49			32	1	16
Тема 10. Выявления главного в композиции. Свет как средство выразительности. Законы светотени.	5	9-16	48			32		16
Раздел 6. 3 курс 6 семестр								
Тема 11. Пространство и планы как средство выявления образа. Законы изображения пространства на картинной плоскости.	6	1-7	28			18		10
Тема 12. Композиция на основе литературного произведения. Выражение литературного замысла через художественные образы.	6	8-14	56			38		18

Раздел 7. 4 курс 7 семестр								
Тема 13. Композиция на исторический сюжет. Роль пластического мотива в решении замысла.	7	1-7	58			44	1	14
Тема 14. Композиция на свободную тему (по летним впечатлениям). Выразительность и цельность замысла. Острота художественного видения.	7	8-14	54			40		14
Раздел 8. 4 курс 8 семестр								
Тема 15. Преддипломное задание. Композиция на заданную тему.	8	9	102			72		30
ИТОГО			850			580	4	270

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.