

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Рабочая программа

Пермь

2022

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Профиль подготовки: «Художник – живописец» (станковая живопись)

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь

2022

Автор-составитель:

Власова Ольга Михайловна

профессор кафедры живописи и композиции,

доктор искусствоведения,

заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа «**Теория станковой композиции**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации - станковая живопись, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020г № 1014, с учетом Профессиональных стандартов:

- 1.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.
- 1.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и композиции протокол №6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи и композиции,
доцент

Т.Т. Нечехина

Профессор кафедры живописи
и композиции, доктор искусствоведения

О.М. Власова

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета протокол №11 от «20» декабря 2022 г.

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	5
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения).....	6
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	8
4. Объем дисциплины.....	9
5. Содержание дисциплины.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	40
7. Фонд оценочных средств.....	44
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС «Интернет», информационных технологий.....	50
9. Описание материально-технической базы.....	53

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Теория станковой композиции» читается на 1-2 курсах (2-3 семестры) для студентов специальности «Живопись». Курс знакомит студентов с основами теории композиции в живописи на примерах памятников живописи, созданных художниками разных стран и эпох, от древности до наших дней. Характер рабочей программы позволяет использовать её в качестве базового для создания системных знаний по теории композиции.

Целью курса является реализация федеральных государственных образовательных стандартов в отношении содержания и уровня подготовки выпускников высших учебных заведений России.

Данная цель предполагает решение следующих **задач**:

- познакомить студентов с основными положениями теории композиции в живописи
- показать взаимосвязь художественного процесса и современного мировосприятия
- рассмотреть основные законы композиции на материале мировой и отечественной живописи
- сформировать систему знаний о теории композиции в живописи,
- раскрыть методологию построения композиции, помочь выработать определенный практический опыт.
- содействовать формированию у студентов понимания законов, средств и приемов создания произведения, наиболее адекватно выражающего современный взгляд на мир и человека.
- содействовать формированию приемов и навыков эстетической оценки и адекватного анализа произведений живописи

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения)

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий необходимо:

2.1.1. Пропагандирование роли искусства в развитии общества.

2.1.2. Работа с научной и искусствоведческой литературой. Поисковая и исследовательская деятельность.

2.1.3. Разработка концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования по истории станковой живописи с использованием методов искусствоведения.

2.1.4. Осуществление аргументированного анализа (в письменной и устной форме) отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценивать их эстетический уровень.

2.1.5. Представление результатов исследования в форме аналитического отчета.

2.1.6. Анализ значимых проблем и процессов.

2.1.7. Накопление многообразных впечатлений для создания замысла произведения.

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать	Компетенции/ занятия	Уметь
- Основные принципы критического анализа;	УК-1	- Применять системный подход для решения поставленных

<p>- Способы деления на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события.</p>		<p>задач; -Демонстрировать последовательность мышления.</p>
<p>- Методы работы с научной литературой; методы сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников в сфере изобразительного искусства; - Методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по мировому искусству - Методику проведения лекций, бесед, дискуссий на профессиональные темы; - Методы подготовки докладов и сообщений на профессиональные темы; - Основы методической работы в сфере трансляции и популяризации профессиональных знаний и навыков.</p>	<p>ОПК –1</p>	<p>- Работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства; - Находить и систематизировать информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России и зарубежных стран различных периодов; -Использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов; - Самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или</p>

		собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет;
--	--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина **«Теория станковой композиции»** относится к базовой части блока Дисциплины/модули учебного плана ОП ВО и является обязательной для изучения.

Содержание рабочей программы **«Теория станковой композиции»** соответствует требованиям ФГОС ВО к обязательному минимуму содержания основной подготовки 54.05.02 «Живопись», специализации «Художник – живописец (станковая живопись)», утвержденным Министерством образования Российской Федерации в 2017 году.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- иметь представление о теории композиции в живописи, ее специфике и особенностях;
- знать основные дефиниции композиции и составляющих ее элементов;
- знать основные законы, правила и приемы композиции;
- иметь навыки построения самостоятельных композиций разных жанров и тем.
- выполнять самостоятельную работу (составлять схему собственного произведения).

Связь рабочей программы **«Теория станковой композиции»** с дисциплинами.

Названные знания и умения формируются также в процессе параллельного освоения других базовых дисциплин системы общеобразовательной подготовки по специальности «Живопись»: **«История отечественного искусства и культуры»**, **«История зарубежного искусства**

и культуры», «Основы композиции», «Перспектива». В результате у студента углубляется представление о развитии изобразительного искусства в историческом контексте, в связи с общим развитием гуманитарных знаний, в связи с философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.

4. Объем дисциплины

4.1 Общая трудоемкость дисциплины «Теория станковой композиции» составляет **2** дифференцированные единицы, **144** часа.

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по учебному плану	Семестры	
Аудиторные занятия:	90	45	45
- лекции	84	42	42
- практические и семинарские занятия	6	3	3
Самостоятельная работа	22	11	11
Самостоятельная подготовка к зачету	32	16	16
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	144/4	72/2	72/2
Виды промежуточного контроля		Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе лекции	практические семинарские занятия	Самостоятельная работа

1 курс, 2 семестр

Раздел 1. Введение в теорию композиции

Тема 1. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике. Основные категории искусства.	4	-	3	1
Тема 2. Морфология искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.	4	3	-	1
Тема 3. Выразительные средства живописи.	4	3	-	1
Тема 4. Теория художественного образа.	4	3	-	1
Тема 5. Эволюция образной системы живописи.	4	3	-	1
Тема 6. Пространство и время в развитии	11	9	-	2

композиционных структур.

Тема 7. Теория композиции.

Специфика композиции в живописи.	11	9	-	2
----------------------------------	----	---	---	---

Тема 8. Типология

композиционных решений в разных по жанру произведениях станковой живописи.	14	12	-	2
--	----	----	---	---

Самостоятельная работа: Подготовка к семинару, выступлений, докладов. Подготовка к зачету.	16	-	-	16
---	----	---	---	----

Итого:	72	42	3	27
---------------	-----------	-----------	----------	-----------

2 курс, 3 семестр

Раздел 2. Теория композиции

	7,4	3	3	1,4
--	-----	---	---	-----

Тема 1. Основные законы композиции. Понятие о гармонии.

Тема 2. Правила, приемы, средства композиции.	11,8	9	-	2,8
---	------	---	---	-----

Тема 3. Композиция на плоскости и в пространстве.	7,4	6	-	1,4
---	-----	---	---	-----

Тема 4. Целостность и	7,4	6	-	1,4
-----------------------	-----	---	---	-----

замкнутость композиции.				
Центричность и симметричность.				
Тема 5. Ритм, аналогия и контраст.	7,4	6	-	1,4
Тема 6. Горизонталь, вертикаль, диагональ; линия, штрих и пятно.	7,4	6	-	1,4
Тема 7. Светотеневая характеристика предмета в пространстве.	7,4	6	-	1,4
Самостоятельная подготовка к дифференцированному зачету	16	-	-	16
Итого:	72	42	3	27
ВСЕГО:	144	84	6	54

5.2. Краткое содержание курса по дисциплине

«Теория станковой композиции»

Раздел I. Введение в теорию композиции

Тема 1. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике.

Основные категории искусства

Искусство – одна из форм общественного сознания. Важнейшие функции искусства – художественно-образное отражение действительности и могучее средство познания и преобразования мира человеком. Связь с другими формами идеологии: наукой, религией, политикой, моралью. Искусство как воплощение идеала, который имеет конкретно-историческое содержание.

Понятие об аксиологии в сфере изобразительного искусства. Воспитательная функция искусства.

Основные категории искусства: эстетический идеал, художественный образ, направление, стиль. Социальная обусловленность творчества. Индивидуальная манера исполнения; ее связь с психологией творчества, со сферой сознательного и бессознательного.

Тема 2. Морфология искусства. Виды изобразительного искусства.

Жанровая классификация изобразительного искусства

Классификация искусств по материальным, функциональным, эстетическим, «антропологическим» и др. признакам. Деление искусств на изобразительные и неизобразительные. Определения вида, рода, жанра изобразительного искусства.

Архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное, театральное-декорационное, садово-парковое искусство. Сущностные особенности каждого из видов изобразительного искусства. Системные поиски в области изобразительного искусства. Понятие о художественном синтезе.

Дифференциация и определение жанров: пейзаж, портрет, натюрморт, интерьер, исторический, мифологический, анималистический, жанр «ню». Понятие об иерархии жанров в академической системе искусств. Понятие о релятивизме жанровых классификаций, о «стирании» границ между жанрами, начинающееся на рубеже XIX-XX века.

Тема 3. Выразительные средства живописи

Общие положения о выразительных средствах живописи. Основные свойства композиции (на плоскости и в иллюзорном пространстве), понятие о колорите, предметной форме, манере и фактуре письма. Диалектика форм и содержания в индивидуальном творчестве живописца.

Тема 4. Теория художественного образа. Эволюция образной системы в мировой и отечественной живописи

Художественный образ – материальное воплощение эстетического идеала. Искусство отражает реальность в художественных образах (в этом его принципиальное отличие от науки). Специфика художественно-образного отражения действительности менялась на протяжении всей истории изобразительного искусства, имея постоянную и непосредственную связь с мировоззрением эпохи, с развитием научного познания мира и космоса. Художественно-образное отражение действительности в первобытном искусстве, в искусстве Древнего Египта, античности, средневековья, Нового и Новейшего времени.

Тема 5. Пространство и время в развитии композиционных структур

Изобразительно-выразительные средства живописи обусловлены решением основополагающего «конфликта» между трехмерностью реального пространства и двухмерностью картинной плоскости. Как показывает история искусства, пространство по-разному отражается и преломляется в творениях разных эпох.

Главные формы пространственного построения находят свое наиболее полное и чистое выражение в определенных пластах художественной культуры, а именно: система ортогональных проекций – в настенных росписях Древнего Египта; параллельная перспектива – в живописи средневекового Китая и Японии; обратная перспектива - в иконах и фресках Византии и Древней Руси; прямая перспектива – в картинах и монументальных росписях итальянского Возрождения, а также в станковой и монументальной живописи европейского искусства XVII века.

За обозримую человеком историю представления о мире претерпели огромную эволюцию. От мифологической модели мира, построенной по типу человеческого тела, до модели расширяющейся Вселенной в современной астрономии. Все эти представления опосредованно отразились в пространственных композициях мировой и отечественной живописи.

Тема 6. Специфика композиции в живописи

Понятие «композиция» существует с античных времен. Композиция означает соединение частей в единое целое в определенном порядке, устремленном к гармонии. Для создания гармоничного произведения важны цельность, симметрия (равновесие), ритм, которые встречаются и в природе, но искусством кардинально переосмысливаются.

Композиция присуща произведениям всех видов и жанров искусства, но всегда имеет свою специфику. Специфика композиции в живописи определяется двухмерным характером изображения. С одной стороны, композиция – это соединение изобразительных элементов на плоскости. С другой стороны, это объединение форм в иллюзорном пространстве картины. Композиционные формы и закономерности складывались одновременно с развитием изобразительного творчества, начиная с первобытных времен. В искусстве Древнего Востока композиции становятся упорядоченными, иерархическими, полностью подчиненными культовой регламентации. В Древнем Египте композиции усложняются, изолированно используется ритм. В античности появляются динамические композиции с четко выраженным композиционно-сюжетным центром, появляется пирамидальный строй композиции. Средневековье разрабатывало, в основном, плоскостные начала композиции. Развивались симметрия, ритм, масштабная иерархия форм. Наибольшее значение придавалось линейно-плоскостным и декоративно-орнаментальным средствам.

Наибольшей сложности и совершенства композиционные решения приобрели в искусстве Возрождения. Тогда же появилась стройная теория композиции, изложенная в трудах Леонардо, Альберти, Ломатццо и других. В дальнейшем композиционные задачи ставили во главу угла передачу движения (в особенности в барокко, романтизме, импрессионизме и др. художественных направлениях).

Тема 7. Типология композиционных решений натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета.

Натюрморт как самостоятельный жанр встречается в древнейшие времена, даже в живописи Древнего Египта. Особенно натюрморт популярен в античности, с развитием теории подражания, с возникновением иллюзионистических изображений природы (Апеллес, помпеянский натюрморт). Большую роль натюрморт играет в живописи средневековья, особенно в миниатюре. Нидерландская живопись XV века придает натюрморту необычайно высокий статус, вводя его в мифологические и в исторические картины. Преклонение перед природой, восхищение каждой сотворенной человеком вещью привело к выделению натюрморта в самостоятельный жанр в искусстве Нового времени – натюрморт популярен во всех европейских странах: Испании, Голландии, Фландрии, Франции. У художников Новейшего времени натюрморт обретает наибольшую индивидуальность и выразительность.

Жанр интерьера связан, практически, со всеми видами искусства, в особенности с архитектурой, а также со всеми жанрами живописи, поскольку отображает человеческую среду обитания. Элементы этого жанра встречаются в древнейшие времена, но особую роль он начинает играть в голландском и фламандском искусстве XVII века.

Художник показывает в жанре интерьера не только среду обитания, но и обычаи, привычки, психологию человека. Интерьер как никакой другой жанр способен стать подлинным «документом» эпохи, отражая при этом образ жизни, «вещественные» предпочтения и даже мировоззрение автора. Интерьер, как и натюрморт, наиболее прямо выражает характер индивидуальной манеры письма.

Пейзаж как самостоятельный жанр развивается в живописи Нового времени, хотя элементы пейзажа встречаются и в живописи Древнего Египта, и в античности, и в средневековье. В Новое время выделяется «видовой» пейзаж (ведута), архитектурный (иногда «руинный») пейзаж; интимный и героический, лирический и эпический. С эпохи романтизма вырастает эмоциональная роль пейзажа. Начинают говорить о романтическом пейзаже,

об индивидуальном настроении, выраженном в пейзаже. В сущности, пейзаж – один из самых сложных и полифонических жанров искусства, способных выразить мировидение целой эпохи.

Портрет – всегда наиболее «востребованный» жанр станковой живописи. До появления фотографии только портретная живопись могла увековечить облики современников. Портретная живопись максимально дифференцирована. Существуют: портрет, автопортрет, двойной (парный) портрет, групповой портрет, портрет на фоне пейзажа, портрет в интерьере, портрет с натюрмортом, жанризованный портрет, исторический портрет и т.д. Различаются портреты по полноте представленной в нем фигуры, по характеру образа (камерный, парадный), по наличию портретного сходства.

Наиболее благоприятное время для развития сюжетной и сюжетно-тематической картины – эпохи Возрождения и Нового времени, когда возникает мифологическое или поэтическое восприятие античной истории. Исторические события, битвы, победы, клятвы, апофеозы, парады, встречи, триумфы.

Для многих авторов характерно восприятие прошлого как настоящего. В исторических сюжетах происходит возвышение или переосмысление современной действительности. Такова, например, русская историческая картина в самых лучших, самых высоких ее проявлениях от Иванова и Брюллова до Сурикова и Репина.

Начиная с XVII века, происходит бурное развитие бытового жанра, наиболее непосредственно отражающего современность. У испанцев и голландцев в бытовом жанре воплощаются не только исторические, но и мифологические сюжеты.

Типы композиционных решений у авторов тематической картины на редкость разнообразны. Это могли быть диалог или многофигурная композиция, момент или длительная ситуация, наконец, художник мог воплотить историческую ситуацию безлично, как бы отстраненно. В любом случае художник выражает социально-исторические воззрения и

нравственную проблематику своего времени, создает композиции и формы в духе господствующего (или периферийного) стиля эпохи.

Раздел II. Теория композиции

Тема 1. Основные законы композиции. Понятие о гармонии

Основные законы композиции – закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Гармоническая композиция воспринимается как единое и неделимое целое. Все части композиции находятся во взаимной связи и соподчинении. Каждая предметная форма в гармонической композиции стремится к совершенству. Во всем царствует ясность и соразмерность.

Гармония – в переводе с греческого – связь, созвучие, соразмерность. Каждое произведение по-своему гармонично, хотя не всегда отражает гармоничные отношения между миром и людьми. Наиболее гармоничными считаются произведения античной и возрожденческой классики, а в Новое время – классицизма и академизма.

Тема 2. Правила, приемы и средства композиции

Основными правилами композиции являются: выделение сюжетно-композиционного центра, расположение главного изображения (предмета, фигур) в «зрительном центре» картины, чаще всего – на втором пространственном плане. Немаловажное значение имеют выбор ритма, применение симметрии или асимметрии, решение фона и пространственных планов, количество и расположение атрибутов. Правила, приемы и средства композиции во многом зависят от эпохи, стиля, предпочтений самого мастера. Они развиваются, обогащаясь творческой практикой новых поколений художников.

Тема 3. Композиция на плоскости и в пространстве

Композиция предполагает построение сюжета в границах выбранной площади холста, отмеченных рамой. Формат холста и характер обрамления.

Сюжет развивается в картине через предметные формы и их взаимосвязи. Смысл происходящего раскрывается благодаря построенным художником взаимосвязям.

Первое – решение центральной группы (или фигуры), соподчинение с ним всех других элементов картины. Не менее важна выбранная художником конструкция линейных и пластических форм, ритмическое повторение элементов, расположение на плоскости цветовых пятен, роль свет в изображении. Главное – организация живописного поля, игра вертикалей, горизонталей, диагоналей.

Пространственная композиция картины всегда отражает и мировидение мастера, и конкретную задачу, поставленную в художественном произведении. Пространство станковой картины строится предметами и действием и всегда ориентировано на более или менее сильное развитие в глубину.

Н. Н. Волков выделяет два основных типа членения пространства в картине: 1) членение на слои, 2) членение на планы. В поствозрожденческой живописи господствует деление на планы, которые последовательно уходят в глубину. Планы членятся не только группами и кулисами, но и линейными и цветовыми разрывами, масштабными и световыми контрастами. План, в свою очередь, не может возникнуть без ходов в глубину, т. е. без ракурсов и «дополнительных» форм.

Тема 4. Целостность и замкнутость композиции. Центричность и симметричность

Организация картинного поля как единого целого – первая конструктивная основа композиции. Целостность и замкнутость композиции задаются уже самим форматом картины. Форматы в зоне золотого сечения – самые уравновешенные и замкнутые. Вытянутость формата по вертикали или по горизонтали уменьшает весомость композиционного центра, ослабляет эффект замкнутости картинного поля, а, стало быть, и ощущение

целостности изображения. Целостность композиции зависит от многих художественных приемов, в первую очередь, от выделения главного композиционного узла и подчинения ему всех других компонентов. В других случаях целостность и замкнутость композиции определяет «свободное равновесие масс».

Главную роль объединения в картине часто играет осевая симметрия. Центральная ось картины, являясь осью симметрии, объединяет «крылья» около главной фигуры, главного действия. Симметричное решение композиции обычно предполагает и ее выраженную центричность, хотя во многих изображениях сохраняется лишь «обращенность» к центру, без точных симметрических соответствий. Вообще формулы зеркального соответствия в картинных композициях всегда приблизительны и «размыты». Перед нами – как правило, соответствие свободного равновесия сторон.

Тема 5. Ритм. Аналогия и контраст

Ритм в картине можно рассматривать как один из слагаемых композиции. Ритм предполагает ритмическую основу (метр – крайний случай вполне регулярного ритма). Ритмический рисунок, ритмическое движение воспринимается на фоне равномерного ряда групп с правильными, равномерно расставленными акцентами.

Фигуры и интервалы образуют уникальный ритмический ряд, выражающий характер движения, в конечном итоге – логику сюжетной, смысловой динамики композиции.

Аналогия и контраст – два основных композиционных принципа, выражающих диалектику построения. Различают контрасты глубины и плоскостности, крупного и мелкого, разрыва и непрерывности, статического и динамического, законченного и незаконченного.

Многие исследователи считают, что контраст – основной закон композиции. Аналогия – другая форма отражения универсальных связей материи. Аналогия фигур, движений и поз, аналогия округлых или вихревых линий

играют в композициях объединяющую функцию. Аналогии и контрасты поддерживают друг друга, усиливая общую выразительность композиции.

Тема 6. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Линия, штрих и пятно

Горизонталь, вертикаль, диагональ – основные композиционные линии, которые выстраивают определенную композиционную схему, определяют всю структуру изображения. Для выбора такой структуры важна точка зрения (угол зрения) на изображаемое, что определяется характером замысла. Каркас горизонталей и вертикалей предполагает строгое уравновешенное решение композиции. Напротив, применение диагональных направлений и ритмов, перекрестия диагоналей позволяют создать динамические, часто неожиданные композиционные решения.

Диагональные направления и ритмы всегда воспринимаются как выражение динамики действия.

Линии, штрихи и мазки образуют в картине пятна, которыми оперирует художник для передачи формы в пространстве и для достижения композиционного единства картины.

Линии имеют не только изобразительное значение, не только строят предмет, выделяя его «из фона», но неизменно воспринимаются, как считает М. В. Алпатов, как средство заполнения, украшения плоскости, выражая при этом темперамент художника и стиль живописи.

Красота и выразительность линии и пятна имеет в живописи самостоятельное значение, особенно если в живописи преобладает линейное, графическое начало.

Разнообразие штриховки – параллельной или сетчатой или хаотичной – придают ощущение живописной свободы, во многом определяют индивидуальность письма.

Тема 7. Светотеневая характеристика предмета в пространстве

Светотень – одно из основных приемов построения предметной формы в пространстве композиции. Соотношения света и тени могут быть предельно

разнообразными. Художник вправе применять как светотеневые контрасты, так и ровный, спокойный, рассеянный свет. Он может, согласно своему замыслу, направлять световые потоки и световые пятна, применять световые отражения и рефлексии. Художнику важно понимать свет как качество цвета, правильно строить соотношения света и цвета, света и линии, света и композиции.

Художник должен также всегда помнить несколько общеизвестных положений из оптики:

- движение световых лучей прямолинейно;
- лучи света, идущие от солнца или неба, благодаря огромной удаленности источника света, воспринимаются как параллельные;
- лучи света от искусственного источника распространяются сферически;
- лучи света от искусственного источника ослабевают по мере удаления от источника.

Световая среда в картине – одно из важнейших выразительных средств.

Художник всегда индивидуально решает световые соотношения:

- при преобладании света над тенями, рисующими являются тени, по которым узнается предмет;
- при равномерном распространении света в изображаемом пространстве, активно выступают цветовые свойства предметов, происходит некоторое их уплощение;
- при преобладании темноты над освещенными частями предметов, эти освещенные части начинают играть главную роль в изображении предмета, создают особый характер его выразительности.

5.3 Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

Тема: Понятие об изобразительном искусстве, его специфике.

Морфология искусства. Понятие о композиции.

Вопросы:

1. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике.
2. Морфология искусства. Виды и жанры.
3. Понятие о композиции.

Рекомендуемая литература:

1. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. Издательство В. Шевчук, 2008.
3. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.
4. Гильдебрандт Ф. Проблемы формы в изобразительном искусстве. СПб., 1916.
5. Голубева О. Л. Основы композиции. М., 2004.

Семинарское занятие № 2

Тема: Основные законы композиции. Правила, приемы и средства композиции. Целостность, уравновешенность, гармоничность.

Вопросы:

1. Понятие об основных законах композиции.
2. Понятие о правилах, приемах и средствах композиции.
3. Понятие о целостности, уравновешенности, гармоничности композиции.

Рекомендуемая литература:

1. Голубева О. Л. Основы композиции. М., 2004. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.
1. Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
2. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л., 1986.
3. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. Часть первая. М., 1988. С. 55-244.
4. Шорохов Е. В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.

5.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней подготовке.

5.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебные пособия по дисциплине

1. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2004.
2. Волков. Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
3. Шорохов Е. В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс ставит своей целью углубить знания студентов в области изобразительного искусства, познакомить их с теорией композиции на примере произведений станковой живописи. Сочетание различных способов знакомства с изучаемым материалом - лекции, семинары, экскурсии в музеях и на выставках, устные и письменные высказывания студентов - предполагает вариативность способов его освоения и закрепления в сознании учащихся. Данная позиция, реализованная как сквозная методическая установка, позволяет студентам освоить различные способы владения широкой культурной информацией.

Разнообразие диалоговых форм, их динамики и приоритетов позволяет содействовать деятельному освоению материала, стимулирует освоение огромного культурного наследия, использование его в собственной творческой практике, формирует важные речевые и психологические навыки

публичного изложения личной оценочной позиции, умение вести диалог и понимать позицию собеседника. Данный курс ставит задачу интегрировать знания студентов о композиции станковой живописи в единый системный комплекс. Он должен способствовать расширению знаний студентов, выработке учащимися самостоятельных художественных оценок, умения построить композицию в связи с общей художественной концепцией, анализировать явления мирового и современного пермского искусства на фоне мировой художественной культуры. Студент приступает к данному курсу, опираясь также на полученные ранее знания по учебным курсам истории, истории искусства, философии, эстетики и других гуманитарных наук.

В программу включены все сведения, необходимые для методологического руководства самостоятельной работы студента над материалом курса.

Методические указания по оформлению письменных работ

Исследования с презентацией (рефераты, доклады) являются одной из важных форм самостоятельной учебной деятельности, одной из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников, поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, авторским тестом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Структура реферата (доклада) включает в себя следующие элементы:

Титульный лист

Оглавление

Введение

Содержание (главы и параграфы)

Заключение

Приложения

Список литературы и источников

Методические указания преподавателю

При подготовке лекционного материала педагогу следует опираться, прежде всего, на искусствоведческий подход, позволяющий преподнести содержание курса теории композиции как важную составную часть общей эволюции мирового искусства, показать ее связи с ведущими областями материальной и духовной жизни европейского общества.

Методический подход к чтению лекций предполагает понимание лекции как главного звена в изучении дисциплины. На основе усвоения лекционного материала может быть организована самостоятельная работа студентов, а также семинарские занятия. По своему содержанию лекция должна отвечать таким дидактическим требованиям, как научность, доступность и систематичность изложения материала, опора на важнейшие события и факты изучаемых этапов развития европейской художественной культуры, а также связь содержания лекционного курса с будущей профессиональной деятельностью студентов.

В самостоятельной работе студента следует четко регламентировать объем подготавливаемого материала. Семинарские занятия, с одной стороны, предполагают изучение тех тем и их разделов, которые не раскрыты в полном объеме на лекциях, с другой стороны – включают узловые и наиболее сложные вопросы изучаемых тем. Для успешного проведения семинаров следует отобрать литературу для самостоятельного изучения студентами, а также необходимый визуальный материал, помогающий более полно раскрыть содержание соответствующей темы. Важно развивать у студентов индивидуально-личностное отношение к изучаемому искусству, осмысление явлений художественной жизни с точки зрения их эмоционального и идейного содержания, особенностей построения композиции и организации пластической формы. Желательно часть занятий по теории композиции проводить в музейных экспозициях и на выставках, т.е. работать с оригиналами, а не с репродукционным материалом.

Несомненно, эффективность занятий повышает использование современных технических средств обучения: DVD, мультимедийных технологий. Это позволяет сделать учебный процесс более динамичным и насыщенным в лекционной части занятия, оптимизировать работу педагога в части проверки самостоятельной работы студентов во время семинарских занятий, усилить закрепление изученного материала.

Однако, важнейшей задачей работы педагога со студентами остаётся воспитание у будущих художников культуры общения с подлинными произведениями искусства. В этом случае полезной формой самостоятельной работы студентов является знакомство с произведениями искусства изучаемого периода, имеющимися в различных художественных собраниях нашей страны, в первую очередь, здесь следует упомянуть художественные коллекции Пермской государственной художественной галереи и Пермского краевого музея.

Краткий терминологический словарь

АДАПТАЦИЯ – свойство глаза приспосабливаться к определенным условиям освещения. Различают адаптации к свету, темноте, а также к цвету. Особенность А. к цвету заключается в приспособляемости глаза не замечать цвет освещения на предметах в первые секунды, но через 5-7 мин А. становится постоянной. К цветовой адаптации относится цветовое утомление, которое выражается в том, что при рассматривании в течение длительного времени двух разных цветовых оттенков они начинают казаться одинаковыми.

ВАЛЕР – понятие, связанное в живописи со светосилой цвета. Этим термином обычно обозначают тончайшие переходы светотени, которые определяются конкретными условиями освещения и воздушной средой. Особое качество цветового тона в живописи и графике; оттенок тона,

содержащий в соотношении с другими оттенками определенное количество света и тени. Система В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени. Система В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени в пределах одного цвета, позволяет достигать тонкости и мягкости цветовых отношений и переходов, усиливает ощущение материальности мира, глубины пространства, взаимодействия предметов и световоздушной среды.

ВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в природе. Перед изображением природы художник в основных чертах уже видит ее образное живописное решение с учетом определенного материала.

ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ – процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

ГАММА ЦВЕТОВАЯ – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

ГАРМОНИЯ – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

ГРАДАЦИЯ – последовательное, постепенное чередование, изменение цвета, тона, светотени, согласованное чередование оттенков, составляющих вместе одно гармоническое целое.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

ДИНАМИЧНОСТЬ – в изобразительном искусстве; движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение – физического действия, перемещение неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

ЗАМЫСЕЛ – в искусстве конкретное и целостное представление об основных чертах содержания и формы художественного произведения, сложившееся в творческом изображении художника до начала практической работы над ним. Как, правило, З. бывает достаточно завершенным лишь в отношении основной, решающей идеи; в деталях он постоянно уточняется в ходе практического выполнения. З. художника следует отличать от его намерений и планов т.к. уточнить идею, выбрать тему или сюжет – еще не значит задумать художественное произведение. Воплощенный З. может иногда, вопреки воле художника, отличаться от первоначального из-за недостатков исполнительского мастерства или противоречивости художественного мировоззрения. Иногда З. изменяется в процессе работы над произведением в силу творческой фантазии и духовного саморазвития художника.

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ – отражение окружающей среды, явлений действительности во всем их многообразии, непосредственно воздействующих на органы зрения. Вместе со зрительными ощущениями в

З.в. принимают участие знания, прошлый опыт и представления о различных предметах и явлениях.

Понять и осмыслить суть воспринимаемого возможно лишь при сопоставлении и сравнении наблюдаемых явлений и предметов с прежде знакомыми и виденными. Как, правило, З.в. сопровождается ассоциативными чувствами, ощущениями красоты, комфорта или дискомфорта, которые могут быть связаны с личным опытом и прошлыми переживаниями.

ИДЕЯ – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – не переводимая полностью на язык отвлеченных понятий и лишь условно выделяемая в анализе художественного произведения его главная мысль, его жизненный, нравственный и философский смысл. Чем глубже И.х., тем больше, при прочих равных условиях, общественная значимость произведения искусства. Наряду с темой и эстетической оценкой явлений жизни И.х. является одним из основных составляющих художественного произведения, как живое и конкретное отражение замысла в художественном образе, во всех элементах художественной формы. И.х. передается всей целостностью художественного произведения, его темой, сюжетом, композицией, изобразительным и цветовым решением, всей совокупностью выразительных средств.

КАРТИНА – холст, полотно законченное станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение и предназначенное для сосредоточенного восприятия, более или менее изолирующегося от окружения. В отличие от этюда и эскиза К. – завершенное произведение и последовательно воплощает авторский замысел; в отличие от монументальной живописи, декоративной росписи, миниатюры, панно К.

представляет собой замкнутый мир, не подчиненный к.-л. ансамблю, рассчитанный на обособленное внимание зрителя. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.

КОЛОРИТ – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

КОМПОЗИЦИЯ – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника, Работа над композицией идет от первоначального замысла, общей его «завязки» в пластически зримых формах, до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета. Построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника. К. – важнейший и структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и целому, что придает произведению единство, целостность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе К.

определяются специфическими особенностями того или другого вида искусства, нормами стиля К. – важнейший элемент стиля, содержащий в себе его определяющие признаки. К. обладает сложной структурой, определяемой в каждом виде искусства своими факторами. К. активно взаимодействует с другими закономерностями вида искусства.

К КОМПОЗИЦИОННОМУ ПОСТРОЕНИЮ – относится размещение изображения в пространстве – реальном (в скульптуре) или на картинной плоскости (в живописи и графике) в соответствующих замыслу размере, формате и материалах. Сюда входят: выяснение центра узла композиции и подчинение ему, более второстепенных, частей произведения; соединение отдельных его частей в гармоническом единстве; группировка и соподчинение их с целью достижения выразительности и пластической целостности изображения. При этом выявляются контрасты и ритмическое расположение основных масс и силуэтов в картине.

В композиционном решении произведения имеет большое значение выбор наилучшей точки зрения на изображаемое. При работе с натуры к композиции относятся и поиски мотива для изображения, подбор и расстановка предметов и постановка живой модели. Работа над композицией включает также перспективные построения изображения, согласование масштабов и пропорций, тональное и цветовое решение произведения.

КОНСТАНТНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ – тенденция воспринимать устойчивыми и неизменными предмет, его размеры, форму, цвет независимо от происходящих с ним изменений (удаление от зрителя, изменение освещения, влияние среды).

КОНСТАНТНОСТЬ ЦВЕТА – тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий

освещения, его силы и спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).

КОНТРАСТ – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

ОБРАЗ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

ОТНОШЕНИЯ – взаимосвязи каждого светотеневого и цветового тона с другими тонами. В системах живописи, использующих средства светотени и цвета для возможно более точного воссоздания явлений действительности, верность цветовых и светотеневых О. служит важнейшим условием правдивости и выразительности живописного или графического произведения. Диапазон светотени, доступной живописи или графике, по физическим свойствам художественных материалов намного уже природного диапазона, поэтому тоновые переходы художник может воспроизводить только путем рационального соответствия. Посредством взаимосвязанных светотеневых и цветовых О. достигается точная моделировка объемной формы, передаются освещенность, материальность, пространственная глубина и другие качества предметного мира. Выразительность

пропорциональных тоновых О. требует в свою очередь точности контрастных О. Ни в природе, ни в живописи соседствующие тона не остаются безразличными друг другу; они взаимодействуют, придавая друг другу оттенок нового качества. Поэтому каждый отдельный тон в живописи правдив и точен не сам по себе, а только в соотношениях с другими тонами.

ОТТЕНОК – небольшое, часто едва заметное различие, градация одного и того же цветового или светотеневого тона. Система О. создает в живописи богатство колорита, вносит тонкость и сложность в светотеневую моделировку в живописи и графике.

ОЩУЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ – результат взаимодействия лучистой энергии с органом зрения и восприятие этого взаимодействия сознанием. В результате человек получает разнообразные ощущения света и цвета, богатые цветовые градации, характеризующие форму предметов и явления природы в разнообразных условиях освещения, среды и пространства.

ПЕРСПЕКТИВА – система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве. В том числе удаленность от наблюдателя. П. в изобразительном искусстве выступает как выражение стремления художника к воссозданию образа реального, видимого мира. В зависимости от господствующего стиля и принятой в ту или иную эпоху системы пространственного видения П. принимала различные формы: прямая, параллельная, обратная, сферическая П.

ПЛЕНЭР – термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе, на основе непосредственного

изучения природы в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения ее реального облика.

РАКУРС – перспективное сокращение изображенных предметов. Р. часто используется для наиболее эффектной передачи движения и пространства.

РИТМ – одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов). Чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, движения и композиционных группировок фигур, в повторах и вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

СВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – в живописи и графике соотношения света пропорциональные натуре, передаваемые при помощи красок и других изобразительных средств, воспроизводящих свет, глубину пространства, рельеф. Для нахождения точных С. Обычно фиксируются самые темные и самые светлые места будущего произведения, что облегчает определение нужной светосилы и нужного цветового тона в других его местах. В процессе работы над картиной художник наносит краски, постоянно учитывая, насколько каждое новое пятно картины темнее самого светлого места и светлее самого темного. Определение С.о. осложняется тем, что степень

теплоты и яркости красок зависит от фона и всей колористической системы произведения.

СВЕТОСИЛА – термин, имеющий отношение к светотени. В живописи степень насыщенности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам. С. выражается степенью светлоты данного светового или светотеневого тона, соответствующего к.-л. участку или мотиву художественного произведения. Поскольку абсолютная С. тона в художественном произведении ниже соответствующей силы света в природе, передача нужного цветового эффекта требует искусно выверенного соотношения тона с другими тонами.

СИММЕТРИЯ – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно – прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

СРАВНЕНИЕ – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении его с другими предметами. Только методом сравнения при целостном восприятии природы можно определить цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или на бумаге. Чтобы изобразить природу правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные природе различия предметов по размеру, тону и цвету.

СЮЖЕТ – любой предмет живой природы или предметного мира, взятый для изображения, в том числе и единичный предмет. В сюжетной картине – конкретное событие или явление, изображенное в произведении. В изобразительном искусстве сюжетными в первую очередь являются произведения бытового, батального и исторического жанров.

ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ – процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения обратного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В работе каждого художника есть много индивидуального. Однако есть и некоторые общие закономерности. Обычно работа начинается с композиционных поисков изобразительного решения и подбора материала. После этого подготовительного периода художник начинает работу над произведением. Иногда на заключительном этапе вносятся изменения и поправки в поисках более удачного воплощения творческого замысла.

ТЕМА – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

ТОНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов. Обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – точка в пространстве, с которой художник обозревает окружающий мир. Различают фиксированную точку зрения, динамическую, множественную, абстрактную.

ЦВЕТ – один из основных, художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей

натуры в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый...); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может ослабевать в результате разбавления ее: в акварели – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи.

ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частному общему,

второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

ЭСТЕТИКА – наука о прекрасном в жизни и в искусстве. Эстетика изучает основы и закономерности художественного творчества, отношение искусства к общественной жизни. В широком значении эстетическое – прекрасное, красивое.

Глоссарий по курсу дисциплины

Основные понятия и термины, значение которых должны знать студенты:

Аналогия, Анималистика, Архитектура, Валер, Вид, Гамма, Гармония, Графика, Декоративный, Динамичность, Жанр, Живопись, Замысел, Идеал, Интерьер, Искусство, Картина, Классицизм, Колорит, Композиция, Контраст, Метр, Морфология, Натура Натюрморт, Образ, Отношения, Оттенок, Пейзаж, Перспектива, Пленэр, Портрет, Пространство, Ракурс, Ритм, Светотень, Симметрия, Система, Скульптура, Станковый, Сюжет, Тема, Теория, Тон, Форма, Формат, Цвет, Целостность, Эстетика.

Персоналии

Вельфлин Г., Виппер Б. Р., Волков Н. Н., Гильдебрандт, Голубева О. Л., Данилова И. Е., Даниэль С. М., Жегин Л. Ф., Кантор А. М., Кантор М. И., Леняшин В. А., Мочалов Л. В., Панофский Э., Раушенбах Б. В., Третьяков Н. А., Фаворский В. А., Флоренский П. А., Шорохов Е. В.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Виды и содержание самостоятельной работы студентов

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов

1 курс, 2 семестр		
Введение в теорию композиции. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, интернет ресурсам). Устный опрос.	1
Морфология искусства. Виды и жанры изобразительного искусства	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1
Выразительные средства живописи. Понятие о композиции	Подготовка к семинару.	1
Теория художественного образа.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1
Эволюция образной системы живописи.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1
Пространство и время в развитии композиционных структур.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	2
Теория композиции. Специфика композиции в живописи.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	2
Типология композиционных решений в картинах разных жанров	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	2
Самостоятельная подготовка к зачету.	Подготовка к семинару выступлений, докладов. Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет ресурсам). Подготовка к зачету.	16
Итого:		27

2 курс, 3 семестр		
Основные законы композиции. Понятие о гармонии	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет ресурсам). Подготовка к зачету.	1,4
Правила, приемы и средства композиции	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам). Подготовка к зачету.	2,8
Композиция на плоскости и в пространстве.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1,4
Целостность и замкнутость композиции. Центричность и симметричность.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1,4
Ритм, аналогия и контраст.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1,4
Горизонталь, вертикаль, диагональ; линия, штрих и пятно.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1,4
Светотеневая характеристика предмета в пространстве.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет-ресурсам).	1,4
Самостоятельная подготовка к зачету.	Подготовка к семинару выступлений, докладов. Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет ресурсам). Подготовка к зачету.	16
Итого:		27
ВСЕГО:		54

6.2. Структура и трудоемкость самостоятельной работы студентов

	Наименование разделов и тем	Конспектирование в рабочей тетради	Работа с литературой	Написание реферата, доклада	Подготовка к семинару, зачету
1.	Раздел I. Введение в теорию композиции и.	+	+	+	+
2.	Раздел II. Теория композиции	+	+	+	+

Примерные темы рефератов (докладов, презентаций)

1. Живопись как специфичная форма изобразительного искусства.
2. Выразительные средства живописи: исторические предпочтения.
3. Специфика композиции в станковой живописи.
4. Теория художественного образа: новые аспекты.
5. Эволюция художественно-образной системы в мировой живописи.
6. Эволюция художественно-образной системы в отечественной живописи.
7. Основные тенденции развития композиции в современной станковой живописи.

Образовательные технологии

Учебный курс «Теория станковой композиции» ориентирован на формирование прикладных навыков и включает следующие виды образовательных технологий:

Лекции

Цель лекционных занятий – систематизация и обобщение теоретических концепций, осмысливающих проблемы зарубежного искусства в исторической перспективе. Эта форма образовательной технологии а) продолжает академическую традицию российского высшего профессионального образования, б) включает такие инновационные формы подачи материала, как интерактивная экскурсия, презентация. Доля лекций в структуре курса составляет 63 % аудиторных занятий.

Интерактивные формы занятий

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 20 % аудиторных занятий.

- ***Семинары (дискуссии)*** – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать по степени надежности и представительности информацию об особенностях развития зарубежного искусства.

- ***Исследования с презентацией (рефераты, доклады)*** – участвуют в формировании специальных профессиональных компетенций, нацелены на применение теоретического знания и использования методов прикладного исследования при изучении специфики зарубежного искусства.

Интерактивные формы занятий

Доля интерактивных форм занятий в структуре курса составляет 17 % аудиторных занятий.

- ***Интерактивная экскурсия (в экспозиции худож. галереи, музея)***- направлена на формирование навыков экспертного анализа художественных произведений, представления и презентации результатов

исследования, закрепления навыков аргументированного изложения собственной позиции.

- **Дебаты (разновидность дискуссии)** - развивают критическое мышление, навыки коммуникативной культуры, и публичного выступления; формируют исследовательские навыки, подбор аргументов, доказательств и примеров, работу с информацией.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Паспорт оценочных средств

№ п/ п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Количество
2, 3 семестры			
1	Понятие об изобразительном искусстве, его специфике. Морфология искусства. Понятие о композиции.	Семинар	1
2	Основные законы композиции. Правила, приемы и средства композиции	Семинар	1

7.2 Процедуры аттестаций

Текущая аттестация

Предмет оценки: знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины.

Цель: определение уровня понимания изучаемого материала

Форма: устный опрос, эссе, и семинар, оцениваются и оценки аккумулируются к концу семестра

Показатели усвоения знаний и освоения умений

Знает (<i>воспроизводит, понимает, анализирует, оценивает</i>)	Умеет (<i>объем выполненных работ и качество их выполнения</i>)
Основные принципы критического анализа;	Применять системный подход для решения поставленных задач, демонстрировать последовательность мышления.
Специфику построения композиции в живописи разных исторических периодов.	Работать с научно-методической литературой;
Основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости, правила и приемы композиции	Находить и систематизировать информацию о композиции в искусстве зарубежных стран различных периодов
Проблематику описания и анализа произведений станковой живописи для формирования творческого подхода в проектировании, для обоснования новизны собственных концептуальных решений	Интерпретировать и аргументированно критиковать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности по проблемам описания и анализа произведений станковой живописи посредством библиотек и сети Интернет

Текущая аттестация

Форма оценки: устный опрос, семинар

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

1. Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий (устный опрос, семинар) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
2. Каждое задание оценивается по 100 бальной шкале

Формы текущего контроля знаний

Таблица

№ п/ п	Наименование раздела дисциплины	Форма текущего контроля	
		Устный опрос	Семинар
1.	<u>Раздел 1. Теория композиции</u> Тема 1. Введение в теорию композиции. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике	+	
2.	Тема 2. Морфология искусства. Виды и жанры изобразительного искусства	+	
3.	Тема 3. Выразительные средства живописи. Понятие о станковой композиции	+	
4.	Тема 4. Теория художественного образа.		+
5.	Тема 5. Эволюция образной системы живописи.	+	
6.	Тема 6. Пространство и время в развитии композиционных структур.		+
7.	Тема 7. Теория композиции. Специфика композиции в станковой живописи.	+	
1.	<u>Раздел 2. Теория композиции</u> Тема 1. Основные законы композиции. Понятие о гармонии.		+

2.	Тема 2. Правила, приемы, средства композиции.		+
3.	Тема 3. Композиция на плоскости и в пространстве.	+	
4.	Тема 4. Целостность и замкнутость композиции. Центричность и симметричность.	+	
5.	Тема 5. Ритм, аналогия и контраст.	+	
6.	Тема 6. Горизонталь, вертикаль, диагональ; линия, штрих и пятно.	+	
7.	Тема 7. Светотеневая характеристика предмета в пространстве.	+	

Промежуточная аттестация

Форма оценки: зачет

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения дифференцированного зачёта:

1. Зачёт принимается по вопросам. Студенту предлагается один вопрос. Преподаватель имеет право задать дополнительные вопросы.
2. Студент может получить зачёт автоматически по итогам работы за семестр.
3. В зачётную книжку выставляется оценка.

Критерии оценивания зачёта и освоения компетенций

Способен самостоятельно получать новые знания в области теории станковой композиции в искусстве различных эпох
Обладает навыками работы с научно-методической литературой, отбором и систематизацией культурно-исторических фактов и событий
Способен самостоятельно построить схему и аргументировано обосновать выбранное композиционное решение.
Способен анализировать композиции художественных произведений (в

письменной и в устной форме).
Разработки концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования по истории искусства с использованием методов искусствоведения.
Обладает техниками презентации результатов исследования

Шкала оценивания

баллы - оценка	критерии
84-100 отлично	- Ответ соответствует всем требованиям, м.б., с незначительными замечаниями
61-83 хорошо	- Ответ соответствует всем требованиям, с несколькими замечаниями.
45-60 удовлетворительно	- Ответ соответствует не всем требованиям, либо имеет большое количество замечаний
0-44 неудовлетворительно	- Не соответствует полученному заданию

7.3 Вопросы к зачетам

Теория станковой композиции. I курс, 2-й семестр

Вопросы к зачету:

1. Понятие об изобразительном искусстве и его специфике. Определение, характеристика, функции.
2. Основные категории искусства: художественный образ, идеал. Соотношение между ними.
3. Морфология искусства: виды изобразительного искусства. Определение, свойства каждого вида.
4. Морфология искусства: жанры станковой живописи. Специфика каждого жанра.

5. Выразительные средства живописи: композиция, колорит, предметная форма, фактура, стиль (манера письма). Определение, краткая характеристика.
6. Эволюция художественно-образной системы живописи: основные этапы довозрожденческого периода (Древний Египет, античность, средневековье) краткая характеристика каждого из этапов.
7. Эволюция художественно-образной системы живописи: основные этапы Возрождения и поствозрожденческого периода (по векам), краткая характеристика каждого из этапов.

Теория станковой композиции. II курс, 3-й семестр

Вопросы к зачету:

1. Основные законы композиции. Понятие о гармонии .
2. Правила, приемы и средства композиции.
3. Композиция на плоскости и в пространстве.
4. Целостность и замкнутость композиции.
5. Центричность и симметричность.
6. Симметрия, ритм, метр.
7. Аналогия и контраст.
8. Горизонталь, вертикаль, диагональ.
9. Линия, штрих и пятно.
10. Светотеневая характеристика предмета в пространстве.

8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС

«Интернет», информационных технологий

Основная:

1. Волков. Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
2. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2004.
3. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л.: Искусство, 1986.

4. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2003. Шорохов Е. В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.
5. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». СПб: Азбука-Классика, 2004.
6. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб: Азбука-классика, 2001.
7. Третьяков Н. А. Образ в искусстве: основы композиции. Оптина пустынь: Св. Введен. Монастырь, 2001.
8. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре, 1986.

Дополнительная:

1. Перевалов Л. И. Значение художественной формы выражения в процессе работы над композицией. Методические рекомендации. Н. Тагил: НГПИ, 1987.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.
3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. Издательство В. Шевчук, 2008.
4. Волков Н. Н. Восприятие картины. М.: Просвещение, 1976.
5. Даниэль С. М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990.

Рекомендуемая:

1. Ахундов М. Д. Концепции пространства времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982.
2. Буйнов А. Н., Смирнов Г. Б. Первоначальные сведения о перспективе. М., 1960.
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (пер. с нем.). М., 2004.
4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. Издательство В. Шевчук, 2008.

5. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Т.1-2. М., 1977.
6. Гильдебрандт Ф. Проблемы формы в изобразительном искусстве. СПб, 1916.
7. Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
8. Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб, 2003.
9. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб: Академический проект, 2001.
10. Дубровский В. Н. Концепции пространства и времени. М., 1991.
11. Зобов Р. А., Мостепаненко А. М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства. В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974 .
12. Кантор А. М. Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды. М., 1981.
13. Лентяшин В. А. ...Художников друг и советник. Л.: Художник РСФСР, 1985. - 316с.
14. Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
15. Панкевич Г. И. Пространственно-временные отношения в искусстве. В кн.: Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. М., 1983.
16. Сарабьянов Д. В. Модерн. М., 2001.
17. Сокольникова Н. М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве. М.: «Гардарики», 2009.
18. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. М.: Азбука-классика, 2009.
19. Турковский С. Я. Метрический анализ картины. М., 1948.
20. Турчин В. С. Образ двадцатого... М.: Прогресс-Традиция, 2003.
21. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. Часть первая. М., 1988. С. 55-244.

22. Флоренский П. А. Обратная перспектива. В кн.: Труды по знаковым системам. Вып. 3. Тарту, 1967.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Информационно-поисковые системы Интернета:

- Google

- Яндекс

2. Образовательная база данных - электронная библиотека
www.knigafund.ru.

3. Текстовый редактор Word.

4. Программа для создания презентаций, учебных материалов
PowerPoint, Microsoft Office, Excel, Word, Reader Acrobat, Internet
Explorer

5. Интернет – ресурсы:

1. Базовые принципы композиции. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан.
Режим доступа:

<http://pointart.ru/index.php?area=1&id=436&p=articles&type=review/>

2. Власов В. Г. Архитектоническая форма в изобразительном искусстве,
архитектуре и дизайне: единство методологии, типологии и терминологии.
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа:

http://archvuz.ru/2013_3/1

3. Волков Н. Н. Композиция в живописи. [Электронный ресурс]. - Электрон.
дан. Режим доступа:

<http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3272950>

4. Композиция в искусстве. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим
доступа:

<http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2329-composition>

5. Композиция. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа:

<http://www.coposic.ru/kompoziciya-predmet/>

6. Приемы композиции. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа:

http://artwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Priemy_kompozicii/

9. Описание материально-технической базы

1. ПК (на кафедре);
2. переносной экран;
3. видеоаппаратура и ПК кафедры, используемая преподавателями;
4. личная видеоаппаратура и ПК, используемая преподавателем в учебном процессе.