

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

Кафедра живописи и композиции

КОМПОЗИЦИЯ

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

КОМПОЗИЦИЯ

Общий курс композиции. Станковая композиция. Станковая картина. Жанровая картина. Станковая картина. Методика ведения дипломной работы.

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

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

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь
2022

Авторы-составители:

Нечеухина Татьяна Тимофеевна, член СХ России
доцент кафедры живописи и композиции;

Нурулин Максим Владимирович, член СХ России
старший преподаватель кафедры живописи и композиции;

Пермякова Юлия Павловна, член СХ России
преподаватель кафедры живописи и композиции.

Рабочая программа по модулю «Композиция» 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 от «14»декабря 2022 г. № 6

Заведующий кафедрой живописи
и композиции, доцент

Т.Т. Нечеухина

Старший преподаватель
кафедры живописи и композиции

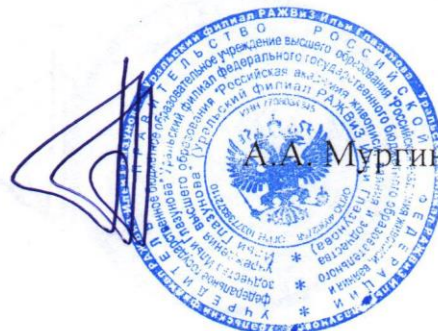
М.В. Нурулин

Преподаватель
кафедры живописи и композиции

Ю.П. Пермякова

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

Директор

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	5
2. Планируемые результаты обучения по модулю (дисциплине), соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения).....	7
3. Место модуля в структуре образовательной программы.....	11
4. Объем модуля.....	13
5. Содержание модуля.....	16
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	42
7. Фонд оценочных средств.....	62
8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	68
9. Описание материально-технической базы.....	69

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИН

1. Цели и задачи модуля

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС требуют совершенствования и актуализации содержания рабочих программ всех дисциплин.

Рабочая программа модуля «Композиция» состоит из четырёх дисциплин «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Станковая картина» и «Композиция», «Жанровая картина» и «Станковая картина. Методика ведения дипломной работы» предназначена для студентов 1 – 6 курсов (1 – V семестры), обучающихся по специальности **54.05.02 «Живопись»**.

Целями освоения студентами модуля дисциплин "Композиция" являются:

1. Ознакомление студентов с основами композиции, композиционными возможностями изобразительных средств, с классическими композиционными решениями, с организацией работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого материала к итоговой композиционной форме, с разрешением средствами композиции смысловых, образных и выразительных задач.

2. Формирование системы знаний о методах и размерах построения композиционных решений в живописи.

3. Формирование у студентов навыков применения средств и приемов создания произведения, отвечающего наибольшей выразительности и культуре изображения человека, среды и предметов.

4. Формирование собственного взгляда на окружающий мир, действительность, через преломление её, основываясь на своих мыслях, чувствах, ощущениях.

5. Создание условий для:

- освоения изобразительной грамотности в самостоятельной творческой деятельности, для определения склонности к тому или иному жанру или исторической картине;
- развития собственного мировоззрения и творческой индивидуальности;
- заинтересованного изучения, сохранения, развития реалистической школы изобразительного искусства как части общероссийской культуры.

Для достижения целей определены **задачи:**

- 1) познакомить студентов с основными законами создания композиции;
- 2) научить анализу композиционных построений через ознакомление с процессами создания произведений изобразительного искусства;
- 3) научить творческому использованию накопленных жизненных впечатлений в процессе создания композиции;
- 4) научить решению задач:
 - связь фигур,
 - тональные отношения, проистекающие от сюжета,
 - цветовой решение,
 - нахождение смысловых ритмов,
 - пропорциональность фигур и среды в зависимости от большей выразительности темы,
 - организация и смысловая нагрузка всех частей композиции;
- 5) научить созданию (сочинению) композиций, несущих в своем содержании образное начало;
- 6) научить выявлять значительность, ясность идейного замысла и воплощать его в работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

2.1.1. Развитие реалистической школы изобразительного искусства как части общероссийской культуры.

2.1.2. Отражение влияния исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности.

2.1.3. Осуществление аргументированного анализа современного художественного процесса.

2.1.4. Работа с научной и искусствоведческой литературой.

2.1.5. Анализ отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценка их эстетического уровня.

2.1.6. Профессиональное исполнение художественного проекта средствами основ художественно-пластического языка.

2.1.8. Анализ и критическое переосмысление накопленного опыта, изменение, при необходимости, профиля своей профессиональной деятельности.

2.1.9. Накопление многообразных впечатлений для создания замысла произведения.

2.1.10. Осуществление анализа уже существующих реализаций темы, осознание сути явлений, событий, отражаемых в произведении.

2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

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

ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах

ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах

ОПК-6. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

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
<ul style="list-style-type: none"> – методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства – методы решения композиционных задач в живописи от компоновки на холсте до законченного живописного произведения 	<p>УК-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> – собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства – решать композиционные задачи в живописи от

		компоновки на холсте до законченного живописного произведения
– этапы жизненного цикла проекта	УК-2	<ul style="list-style-type: none"> – рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения работы; – управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла – выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к реализации поставленных задач в целях реализации проекта.
<ul style="list-style-type: none"> – методы решения композиционных задач в рисунке от размещения изображения на листе бумаги до композиционных построений по воображению – выразительные средства в области изобразительного искусства 	ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> – решать композиционные задачи в рисунке от размещения изображения на листе бумаги до композиционных построений по воображению – традиционные и современные технологические процессы при создании живописного произведения – использовать в творческом процессе теорию восприятия цвета – использовать графические и живописные материалы для реализации композиционных решений

<ul style="list-style-type: none"> – теорию композиции, принципы пространственного построения различных форм – композиционно-методические основы рисунка – законы композиционного построения изображения на картинной плоскости, основные дефиниции композиции и составляющих ее элементов – основные законы, правила и приемы композиции – методику сбора натурального материала 	<p>ОПК-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства – самостоятельно применять линейную перспективу в композициях разных жанров и тем – применять знания законов воздушной перспективы – использовать чувственно-художественное восприятие окружающей действительности для создания своего художественного произведения – собирать натуральный материал в виде рисунков, эскизов, набросков, штудий при работе над картиной – определять качество живописных и вспомогательных материалов, применяемых при создании картины
<ul style="list-style-type: none"> – методы работы с научной литературой; методы сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников в сфере изобразительного искусства; – методику проведения лекций, бесед, дискуссий на профессиональные темы; – методы подготовки докладов и сообщений на профессиональные темы. 	<p>ОПК-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> – работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства; – использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам

		изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов
<ul style="list-style-type: none"> – роль искусства в развитии общества ; – процессы и явления в сфере современного изобразительного искусства ; – художественные стили и своеобразие видов и жанров изобразительного искусства. 	ОПК-5	<ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в путях развития современного мирового искусства; – самостоятельно получать новые знания в области мировой истории искусств; – использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов.
<ul style="list-style-type: none"> – роль культуры и искусства в развитии общества; – процессы и явления в сфере современной культуры; – тенденции и проблематику современной государственной культурной политики РФ. 	ОПК-6	<ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в путях развития современной культуры и искусства – самостоятельно получать новые знания в области современной культуры

3. Место модуля в структуре образовательной программы.

Модуль «Композиция» входит в "Художественно-графический" цикл дисциплин (модулей) Блока1 с первого по десятый семестры учебного плана и является обязательным для изучения.

Дисциплины модуля «Композиция» взаимосвязаны с другими дисциплинами и модулями:

3.1. «Живопись», «Техника живописи и технология живописных

материалов» и **«Копирование произведений живописи»** прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений, а также профессиональными методиками, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.

3.2. «Рисунок», «Пластическая анатомия» и «Анатомический рисунок» прослеживается из задач и целей, направленных на достижение максимально выразительной точности в работе над композицией. Знание пластической анатомии человека и владение различными техниками рисунка помогают живописцу воплощать свой творческий композиционный замысел и профессионально создавать картины с изображением человека или группы людей в определенной среде.

3.3. «Перспектива» и «Перспектива в станковой живописи» прослеживается из задач, которые решаются с помощью понимания простых и сложных перспективных построений на плоскости, изображений теней и отражений в композиционных задумках автора, а также знания воздушной перспективы при цветовых изменениях в колористическом решении проблем пространственного характера.

3.4. «Основы композиции», «Теория станковой композиции», «Описание и анализ произведений станковой живописи» прослеживается из задач, продиктованных взаимосвязью между формальным приёмом и образом. Умение устно и письменно анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы в живописи. Такие как: композиционная схема, пространство, светотень, объем, колорит, фактура и т.д.

3.5. «Ознакомительная практика», «Музейная практика», «Преддипломная практика»

помогает будущему дипломнику справиться с индивидуальным решением темы, на высоком профессиональном уровне в традициях реалистической художественной школы выполнить законченное произведение искусства; продемонстрировать свою гражданскую позицию, зрелость, способность к самостоятельной творческой деятельности. Благодаря практикам студент умеет организовать своё время и свой труд, последовательно и верно вести работу, собирать материал, использовать его при написании дипломной работы.

3.6. « История Урала», «История», «Мифология», «История религии», «Зарубежная история», «История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры», «Обрядовая культура Прикамья», «История материальной культуры» прослеживается из задач, которые решаются с помощью понимания значимости и связи исторических процессов и событий, знания истории искусства и культуры, истории материальной культуры. Курсовые задания (темы) модуля **«Композиция»** требуют от студента знаний истории своего края его народов и традиций. Эти знания побуждают авторов композиций более достоверно, ярко и образно отображать исторические события.

4. Объём дисциплин модуля

4.1 Общая трудоемкость дисциплины **«Общий курс композиции»** составляет **10** зачетных единиц, **360** часов.

Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по учебному плану	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия:	135	45	45	45
- практические занятия / в том числе в интерактивной форме	135/135	45/45	45/45	45/45

Самостоятельная работа	153	75	39	39
Подготовка к экзамену (самостоятельно)	72	24	24	24
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ /ЗЕТ	360/10	144/4	108/3	108/3
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзаменацион- ный просмотр 1 семестр	Экзаменацион- ный просмотр 2 семестр	Экзаменацион- ный просмотр 3 семестр

4.2 Общая трудоемкость дисциплины «**Станковая композиция**» составляет **18** зачетных единиц, **648** часов.

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по учебному плану	Семестры				
		4	5	6	7	8
Аудиторные занятия:	300	45	45	45	75	90
- практические занятия в том числе в интерактивной форме	315/315	45/45	45/45	45/45	75/75	90/90
Самостоятельная работа	188	31	49	13	55	40
Подготовка к экзамену (самостоятельно)	160	32	32	32	32	32
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	648/18	108/3	126/3,5	90/2,5	162/4,5	162/4,5
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзаменац ионный просмотр 4 семестр	Экзамена ционный просмотр 5 семестр	Экзамена ционный просмотр 6 семестр	Экзамена ционный просмотр 7 семестр	Экзамена ционный просмотр 8 семестр

4.3 Общая трудоемкость дисциплины «**Станковая картина**», «**Жанровая картина**» составляет **8** зачетных единиц, **288** часов.

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по учебному плану	Семестры	
		9	А
Аудиторные занятия:	120	60	60
практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	120/120	60/60	60/60
Самостоятельная работа:	168	93	75
в т.ч. аудиторная	104	61	43
в т.ч. подготовка к экз. просмотру	64	32	32
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	288/8	153/4,25	135/3,75
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзамен. просмотр 9 семестр	Экзамен. просмотр А семестр

4.4 Общая трудоемкость дисциплины «**Станковая картина. Методика ведения дипломной работы**», составляет **3** зачетных единиц, **108** часов.

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по учебному плану	Семестры	
		8	9
Аудиторные занятия:	90	30	60
практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	90/90	30/30	60/60
Самостоятельная работа:	18	6	12
в т.ч. аудиторная	10	6	4

в т.ч. подготовка к зачету	8	-	8
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	108/3	36/1	72/2
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Зачет 8 семестр	Зачет с оценкой 9 семестр

5. Содержание дисциплин модуля

5.1 Тематический план дисциплины «Общий курс композиции»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа	
		лекции	Практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	подготов. к экз. просм.	аудиторно
<u>1 курс</u> 1 семестр					
1. Древнегреческий миф. («Пигмалион и Галатея», «Орфей и Эвридика»).	80		30/30	-	50
2. Пейзаж старой Перми.	40		15/15	-	25
Самостоятельная подготовка к экзаменац. просмотру	24		-	24	-
ИТОГО/ЗЕТ:	144/4		45	24	75
2 семестр					
1. А.С. Пушкин «Маленькие трагедии».	55		30/30	-	25

2. Пейзаж со стаффажем.	29		15/15	-	14
Самостоятельная подготовка к экзаменам. просмотру	24		-	24	-
ИТОГО/ЗЕТ:	108/3		45	24	39
<u>2 курс</u> 3 семестр					
1. Русский эпос, былины.	56		30/30	-	26
2. Жанровый пейзаж.	28		15/15	-	13
Самостоятельная подготовка к экзаменац. просмотру	24		-	24	-
ИТОГО/ЗЕТ:	108/3		45	24	39
ВСЕГО/ЗЕТ:	360/10		135	72	153

5.2 Тематический план дисциплины «Станковая композиция»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа	
		лекции	Практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	подготов. к экз. просм.	аудиторно
<u>2 курс</u> 4 семестр					
1. Библейский, Евангельский сюжет	46		27/27	-	19
2. Свободная тема.	30		18/18	-	12
Самостоятельная подготовка к экзаменац. просмотру	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	108/3		45	32	31

<u>3 курс</u> 5 семестр					
1. Освоение Урала. Образ Ермака. Народные праздники на Урале.	62		30/30	-	32
2. Свободная тема.	32		15/15	-	17
Самостоятельная подготовка к экзаменац. просмотру	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	126/3,5		45	32	49
<u>6 семестр</u>					
1. Выдающиеся деятели Прикамья.	39		30/30	-	9
2. Жанровая сцена из истории Пермского края.	19		15/15	-	4
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	90/2,5		45	32	13
<u>4 курс</u> 7 семестр					
1. Работа над малой картиной. Утверждение картона и эскиза.	130		75/75	-	55
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	162/4,5		75	32	55
<u>4 курс</u> 8 семестр					

1. Работа над малой картиной. Написание картины.	130		90/90	-	40
Самостоятельная работа подготовка к экзаменац. просмотру.	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	162/4,5		90	32	40
ВСЕГО/ЗЕТ:	648/18		300	160	188

**5.3 Тематический план дисциплин «Станковая картина»,
«Жанровая картина»**

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа	
		лекции	Практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	подгот. к экз. просм.	аудиторно
<u>5 курс</u> 9 семестр					
1. Работа над эскизом дипломной картины.	121		60/60	-	61
Самостоятельная работа подготовка к экзаменац. просмотру.	32		-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	153/4,25		60	32	61
<u>5 курс</u> А семестр					
1. Работа над картоном дипломной картины.	103		60/60	-	43

Самостоятельная работа подготовка к экзамену, просмотру.	32	-	32	-
ИТОГО/ЗЕТ:	135/3,75	60	32	43
ВСЕГО/ЗЕТ:	288/8	120	64	104

5.4 Тематический план дисциплины «Станковая картина. Методика ведения дипломной работы»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа	
		лекции	практические занятия/ в том числе в интерактивной форме	подготов. к экз. просм.	аудиторно
<u>4 курс</u> 8 семестр					
1. Работа над малой дипломной картиной.	36	5	25/25	-	6
Самостоятельная работа подготовка к зачету	-	-	-	-	-
ИТОГО/ЗЕТ:	36/1	5	25	-	6
<u>5 курс</u> 9 семестр					
1. Работа над эскизом дипломной картины.	64	10	50/50	-	4
Самостоятельная работа подготовка к зачету	8	-	-	8	-
ИТОГО/ЗЕТ:	72/2	50	8	8	4
ВСЕГО/ЗЕТ:	108/3	75	8	8	10

5.5 Краткое теоретическое содержание модуля

Композиция – есть неотъемлемая часть всякого творческого изобразительного процесса, суть которой сводится к умению сочинять так, чтобы у зрителя не возникало сомнений в истинности изображаемого.

Преподавание композиции предусматривает выполнение системы постоянно усложняющихся учебных заданий, которые позволяют студентам понять все возможности выразительных средств и культуры изображения человека, среды и предметов.

Композиция – основной закон приведения в пластическое единство главного и второстепенного, сочинение самостоятельной сюжетной, исторической картины, пейзажа, портрета.

Характер композиционных средств зависит от характера содержания. Построение трёхмерного пространства, перспектива и пластика, расположение предметов и фигур, жесты и движение – все это приобретает композиционное значение только в связи со смыслом произведения.

Дисциплина «Станковая композиция» знакомит студентов с теорией композиции на примерах классических живописных произведений. Рассматривает способы построения этих произведений и отмечает некоторые композиционные правила.

Практические занятия нацелены на использования возможностей изобразительных средств композиции: смысловых, выразительных и образных.

Система обучения строится в соответствии с программой работы над картиной и требованиями, предъявляемыми к созданию картины как завершающего этапа в обучении художника.

Работа над композициями ведется по принципу – от эскиза (где решается расположение фигур в формате, их размер по планам с учетом перспективных изменений), через дальнейшие поиски эмоциональной и фактической нагрузки на каждое действующее лицо сюжета, выравнивание тоновых и цветовых пятен до соразмерного расположения главных и

второстепенных частей художественного произведения и создания картинной плоскости, как единого, замкнутого пространства.

Пройдя курс обучения дисциплине «Станковая композиция» студент получает возможность выполнить последнюю ученическую и первую творческую работу. Также студент должен развить в себе склонность к тому или иному жанру в живописи с тем, чтобы пользуясь полученными знаниями и навыками иметь возможность осуществлять задуманные творческие планы.

Через последовательность в системе выполнения задач композиционного характера студент должен уметь:

- 1) Детально изучить материал, способствующий работе над темой (исторический, краеведческий, костюмный и т.д.)
- 2) Владеть композиционными возможностями изобразительных средств.
- 3) Решать средствами композиции смысловые, образные, выразительные задачи.
- 4) Исследовать классические композиционные решения.
- 5) Организовать работу от выбора темы к итоговой композиционной форме.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в процессе изучения данной дисциплины студенты должны получить представление об основных закономерностях развития современного искусства; понимать специфику выразительных средств воплощения авторского творческого замысла; быть подготовленным к педагогической деятельности в сфере профессионального художественного образования. Качество знаний, умений и навыков студентов проверяются в результате проведения просмотров работ и их оценки. Оцениваются все работы студента, выполненные за три семестра.

Дисциплины «Станковая картина», «Композиция» и «Жанровая картина». подразумевает овладение в полном объеме знаниями предыдущих курсов и опытом в написании тематических заданий с использованием различных жанров в композиции.

Студент должен уметь накапливать впечатления, уметь осмысливать и целенаправленно вести работу, думая о теме, уметь облекать содержание темы в более конкретные рамки сюжета.

Уметь пользоваться теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения и изучения дисциплин специализации.

Обладать способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, используя чувственно - художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и уметь выразить свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

5.5.1.«Общий курс композиции»

1 курс

Основная задача курса – решение композиционного замысла в конкретном несложном сюжете. В течение учебного года выполняется 2 задания на мифологическую тему и литературный сюжет, а также 2 задания на свободную тему. Работы выполняются в небольшом размере и сопровождаются предоставлением эскизного и этюдного материала. Материал: холст, масло.

Важнейшей задачей, стоящей перед преподавателем, является максимальное выявление способностей каждого студента к не типовым композиционным решениям, наиболее глубокому и острому мышлению при раскрытии заданной темы. Программа курса предусматривает задания, связанные с изображением интерьера и пейзажа, занимающих существенное место в сюжетной картине. Написанию картины предшествует работа над картоном.

1 семестр

1. Композиция на тему мифов Древней Греции. “Пигмалион и Галатея», “Орфей и Эвридика».

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- развить у студента такие способности, как образное мышление, творческое воображение, зрительная память;

Задача:

- композиционная задача: компоновка и взаимодействие двух фигур;
- выбор сюжета, сбор материала по одежде и материальной культуре этого исторического периода;
- научить делать композиционные наброски, зарисовки и этюды, проводя при этом работу по художественному наблюдению, ведя поиски и подмечая в натуре моменты образности, создавать композиционные сюжеты;
- разработать картон (рисунок в размер будущей картины).

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

2. Свободная тема: пейзаж старой Перми.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- научиться творчески отбирать жизненные впечатления, интересные мотивы в натуре.

Задача:

- рассмотреть специфические проблемы композиции по видам и жанрам;
- собрать исторический материал (архивный, музейный) по Перми;
- сделать зарисовки памятников архитектуры и их фрагментов;
- выполнить эскиз ограниченной палитрой;

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло

2 семестр

1. А.С. Пушкин “Маленькие трагедии” (“Моцарт и Сальери”, “Дон Жуан”, “Пир во время чумы”)

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание .

Цель:

- добиться эмоционального напряжения, выразительности сюжетно-композиционного центра, смысловых связей с второстепенными частями картины.

Задача:

- выбрать сюжет в рамках заданной темы;
- выполнить композиционные эскизы с учетом таких требований, как наличие конструктивной идеи (пластический мотив), контрастов (относительной величины главного и второстепенного, основные тональные и цветовые контрасты);
- сделать серию этюдов, набросков, зарисовок;
- собрать исторический, костюмный и т.д. материал для уточнения, усовершенствования композиции, тем самым избавить ее (композицию) от приблизительности в расстановке смысловых акцентов;
- разработать картон (рисунок в размер будущей картины);
- сравнить силу контрастов в главном и подчиненном;
- проверить, нет ли повторяемости в тональных напряжениях, формах, величинах.

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

2. Свободная тема. Пейзаж со стаффажем.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- научиться творчески отбирать жизненные впечатления, интересные

мотивы в пейзаже.

Задача:

- передать эмоциональное настроение пейзажа;
- эскиз карандашом, натурные наброски и этюды, эскиз в тоне и цвете.

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

2 курс

Курс рассчитан на усложнение задач предыдущего курса. Усложняются задачи композиции, связанные с созданием сюжетной картины. Помимо пластических задач, тональных и цветовых замыслов начинают увеличиваться количество фигур, встает вопрос о цельности изображения, рассматриваются понятия статики и динамики изображения, ритм и масштаб. На втором курсе обучения необходимо упражняться в построении групп человеческих фигур, в установлении смысловых и психологических взаимоотношений между ними.

Выполняются 2 задания, размером не более 80 см по большей стороне холста.

3 семестр

1. Русский эпос. Былины.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- выявить характеристики персонажей сюжета, связать основные массы фигур с окружающим пространством;

Задача:

- выбрать сюжет в рамках заданной темы;
- собрать исторический, костюмный и т.д. материал
- выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению;
- определить смысловые композиционные центры;

- разработать картон (рисунок в размер будущей картины);
Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

2. Свободная тема. Жанровый, композиционный пейзаж.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- показать возможности работы над композицией с ясно выраженным жанровым содержанием;

Задача:

- выполнить этюды с натуры, в которых можно что-либо добавить, а что-то опустить;
- верно построить перспективные сокращения планов;
- научиться составлению сюжета – подыскать необходимые атрибуты, грамотно выстроить сцену.

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

5.5. 2 Краткое содержание курса по дисциплине

«Станковая композиция»

2 курс

4 семестр

1. Библейский, Евангельский сюжет: «Моление о чаше», «Благовещение», «Изгнание из рая» и т.д.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- объектом исследования в данной теме становится нравственное, духовное понимание образа, принципа художественного документализма.

Задача:

- выбрать сюжет в рамках заданной темы;

- собрать исторический, костюмный и т.д. материал
 - выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению;
 - определить смысловые композиционные центры;
 - выявить обостренный ритм движения в сюжете;
 - найти способы образного решения темы страдания и сострадания;
 - расставить акценты на художественную и изобразительную составляющие композиции;
 - определить тонкую грань достоверности и художественного вымысла, личного осмысления действительности
 - разработать картон (рисунок в размер будущей картины);
- Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

2. Современная тема: сцены из хорошо знакомой учебной или бытовой ситуации. «В аудитории», «На пленэре» и т.п.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- на основе собственных наблюдении повседневности и привычных бытовых ситуаций попытаться найти выразительные моменты окружающей действительности.

Задача:

- выполнить ряд тональных и цветовых вариантов композиционных построений сюжета;
- пользуясь натурными зарисовками и этюдами создать образное композиционное решение;
- особое внимание уделить колористическому решению этюда, а также перспективным сокращением планов интерьерных и пленэрных сюжетов.

Размер – не более 80 см по большей стороне. Материал: холст, масло.

3 курс

В основе курса лежит стройная академическая программа, предусматривающая логическую последовательность и твердость в освоении ремесла. Благодаря многолетним академическим штудиям студенты постигают мастерство композиции, построения формы и колорита. Немаловажную роль в освоении данного курса композиции играет знакомство с мировым художественным наследием, как в теоретическом, так и в практическом плане – например, при копировании произведений известных русских и западноевропейских художников из собрания Пермской художественной галереи.

Уделяется внимание умению самостоятельно творчески мыслить, образно обобщать явления действительности, целено подчинять все компоненты произведения основному замыслу. Особое внимание в работе над эскизом должно быть уделено таким изобразительным средствам как архитектура, пропорции, организация пространства, тон, колорит, освещение, способствующее выразительности и правдивости образа. К приобретенным знаниям важно добавить общую широту образования, профессиональное умение анализировать композиционный строй любого произведения.

Одной из задач композиционного характера является возрождение исторической картины, призванной отражать славное прошлое русской истории, в частности истории связанной с Пермской землей. Так тематический раздел данного курса предполагает к выполнению следующие задания: выдающиеся деятели Прикамья (Татищев В.И., Дягилев С.П., и другие), где главная задача сводится к написанию композиционного портрета и жанровая сцена из истории Пермского края, где акцент делается на владение опытом копирования и применения данных знаний на собственном примере написания и сочинительства композиций.

Кафедра организует специальные лекции по истории краеведения, связанные с темами композиций. Эскизы композиций выполняются на

основе летней и осенней практики, а так же исторического материала из музеев г. Соликамска, г. Чердыни, г. Перми.

Выполняется 2 задания в каждом семестре размером не более 100 см по большей стороне.

5 семестр

1. Освоение Урала. Образ Ермака.

Народные праздники на Урале: свадьба, масленица, сватовство и т.д.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание .

Цель:

- научиться воплощать свои мысли, чувства, стремления, эстетические идеалы в конкретной заданной работе.

Задача:

- собрать необходимый материал по заданной теме, систематизировать и переработать опыт работы в данном жанре (исторический, бытовой и т.д.) лучших представителей искусства и культуры – при создании собственного произведения;

- ознакомиться с краеведческим, музейным и историко-архитектурным наследием Пермского края по выбранной теме;

- сделать серию подготовительных этюдов и зарисовок на основе существующего натурального материала;

- выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению;

- разработать картон (рисунок в размер будущей картины).

Размер – не более 100- 120 см. по большой стороне. Материал: холст, масло.

2. Свободная тема.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- выбор темы по собственному желанию, учитывая индивидуальные

способности и пристрастия студента.

Задача:

- возможна работа над удачными этюдами, сделанными во время прохождения летней практики;
- также студент имеет возможность попробовать свои силы в создании работ на темы современного осмысления жизни, бытовых ситуаций в аудитории и т.д.

Размер – не более 100 см. по большой стороне. Материал: холст, масло.

6 семестр

1. Выдающиеся деятели Прикамья: «В.Н. Татищев», «С.П. Дягилев» и т.д.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- создать академически емкий, всесторонний и глубоко высвечивающий историческую сущность образ в портрете. Особенно сложной представляется задача создания большого «композиционного» портрета, подчас соединенного с пейзажем или натюрмортом. Здесь необходимо сконцентрироваться на среде – среде обитания, творчества, духовного восхождения. Интерес к человеку значительному, яркому, творчески одаренному должен двигать студентом в идее создания работы на одну из выбранных тем.

Задача:

- задачей при создании большого масштабного портрета является несомненное сходство с персонажем и авторское видение героя, а также психологическая задача, показать известного человека, создав яркую, объемную характеристику и показать его в естественной для него обстановке.
- собрать информационный, музейный и изобразительный материал по данной теме;

- сделать серию подготовительных этюдов и зарисовок на основе существующего натурального материала;
 - выполнить раскадровки композиционного характера;
 - выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению;
 - разработать картон (рисунок в размер будущей картины).
- Размер – не более 120 см. по большой стороне, холст, масло.

2. Жанровая сцена из истории Пермского края.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание .

Цель:

- студент должен познакомиться с мировым теоретическим и практическим наследием живописи в при создании жанровой сцены. Молодые художники обучаются всем жанрам живописи, но согласно академической традиции, во главе их интересов стоит возрождение исторической картины, призванной отразить и славное прошлое русской истории, и драматичность современных событий, слагающихся в историческую канву. Многие темы связаны с уральской историей: это и народные праздники, покорители Сибири, заводчики, солепромышленники и так далее. «Нытвенская ярмарка» - одна из тем входящих в предложенные жанровые сцены.

Задача:

- выполняя данную тему нужно показать всю глубину владения историческим материалом, а также в лучших традициях русской исторической живописи выполнить композицию на тему жанровой сцены.
- собрать информационный, музейный и изобразительный материал по данной теме;
- сделать серию подготовительных этюдов и зарисовок на основе существующего натурального материала;

- выполнить раскадровки композиционного характера;
- выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению;
- разработать картон (рисунок в размер будущей картины).

Размер – не более 100 см. по большой стороне, холст, масло.

4 курс

Работа на курсе подчинена решению и исполнению учебной малой картины – законченного, проработанного по рисунку и этюдам эскиза, в котором студент должен показать идейно-художественную зрелость и самостоятельность в раскрытии темы, раскрыть свою профессиональную подготовленность, свои творческие возможности.

Малая картина выполняется в течение двух семестров. Седьмой семестр отводится выполнению картона в размер и написанию эскиза в цвете. В восьмом семестре работа ведётся на холсте. Картина выставляется для защиты перед компетентной комиссией.

7 семестр

1. Работа над малой картиной. Выполнение картона и эскиза.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание .

Цель:

- работа над малой картиной поможет распознать в студенте те качества, которыми он наделен, а также склонность к выполнению того или иного жанра в живописи, что в дальнейшем облегчает задачу выбора темы для написания дипломной работы. Также позволит студенту проверить свои силы в выполнении серьезной работы по созданию живописного произведения на выбранную тему.

Задача:

- собрать информационный, музейный и изобразительный материал по выбранной теме;

- сделать серию подготовительных этюдов и зарисовок на основе существующего натурального материала;
- поиски формата, колорита, общего тона, ритма композиции;
- выполнить раскадровки композиционного характера;
- выполнить эскиз законченный по своему художественно – пластическому решению.
- разработать картон (рисунок в размер будущей картины).

Все это приведет работу студента к созданию единства формы и содержания в задуманной композиции. Правильно выбранное пластическое решение станет основой эмоционального воздействия на зрителя.

Эскиз, сбор натуральных рисунков и этюдов, поиск колорита и наконец детальная отрисовка картона – вот те этапы, которые должен пройти студент завершая 7 семестр обучения

8 семестр

1. Работа над малой картиной. Написание картины.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- работа над малой картиной поможет распознать в студенте те качества, которыми он наделен, а также склонность к выполнению того или иного жанра в живописи, что в дальнейшем облегчает задачу выбора темы для написания дипломной работы. Также позволит студенту проверить свои силы в выполнении серьезной работы по созданию живописного произведения на выбранную тему.

Задача:

- выполнить композицию детально отрисованную в картоне на холсте. Эскиз малой картины должен стать настоящим поводом к серьезной работе над холстом.
- написанную им пояснительную записку с фотофиксацией хода выполнения работы и всеми рабочими материалами, собранными к картине.

Защита малой картины проводится со всей серьезностью и отвечает всем требованиям защиты дипломной работы.

Этому мероприятию можно отвести роль репетиции защиты выпускной экзаменационной работы, поэтому будущий дипломник отдает себе отчет в серьезности и перспективных возможностях защиты малой картины.

При написании работы автору необходимы знания и опыт выдающихся художников, имеющих заслуги в написании того или иного жанра в истории живописи. Поэтому студенту для написания малой картины необходимо пересмотреть свои знания по истории искусств и найти необходимый материал для правильного ведения работы и максимального использования своих творческих ресурсов, который будет использован в написании пояснительной записки к малому диплому.

5.5. 3 Краткое содержание курса по дисциплине «Станковая картина», «Жанровая картина»

Студентам предоставляется выбрать дисциплину «Станковая картина», либо «Жанровая картина». Данная дисциплина «Станковая картина», либо «Жанровая картина» обеспечивает возможность освоения специальных дисциплин по выбору, в том числе создает специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

5 курс, 9 семестр

Композиционной задачей 9 семестра является написание эскиза будущей дипломной работы, главной художественной формы произведения изобразительного искусства, объединяющей все остальные. Студенту необходимо определиться с темой и жанром, выбрать сюжет, вообще определить для себя комплекс общих и внутрижанровых закономерностей, правил и приемов, которые помогут ему раскрыть весь свой талант и показать потенциальные возможности молодого художника.

Характер целостности композиции, единства всех ее частей зависит от замысла. А замысел подчиняет себе конструктивное, перспективное и

тональное решение композиции. В хорошо решенной композиции не бывает одинаковых тонов, форм, величин и др.

Студент стремится в своем эскизе дипломной работы показать все свои знания и практические навыки профессионального выполнения поставленных перед собой задач в написании эскиза на выбранную тему.

Размер эскиза определяется студентом в согласовании с ведущим дисциплину педагогом.

Тема и эскиз «большой картины» утверждается кафедрой по окончании семестра.

1. Работа над эскизом дипломной картины.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание .

Цель:

- студенту необходимо определиться с темой и жанром, выбрать сюжет, определить для себя комплекс общих и внутрижанровых закономерностей, правил и приемов, которые помогут ему раскрыть весь свой талант и показать потенциальные возможности молодого художника.

Задача:

- определиться с жанром, темой и сделать предварительные цветовые и тональные поиски мотива;
- собрать натурный материал для написания эскиза дипломной работы;
- уметь пользоваться художественным наследием, применяя эти знания и навыки в своей творческой работе;
- наблюдать, анализировать и обобщить явления окружающей действительности через художественные образы для создания художественного произведения;
- использовать знания по построению композиции в картине.
- выбрать лучший вариант предварительных эскизов и выполнить его на холсте в размер не менее 100 см. по большой стороне подрамника.

5 курс, А семестр

В А семестре 5 курса студент приступает к выполнению картона в размер будущей картины, представляющей собой линейно-тоновое решение композиции и прорисовку самых существенных деталей, которые свидетельствуют о правильной расстановке акцентов соответствующих образному решению сюжета.

Картон выполняется карандашом, углем, соусом или иным материалом, способствующим отразить основные законы композиционного построения изображения.

Студенту необходимо собрать весь подготовительный материал теоретического и практического характера.

Работа над композицией данного курса должна сопровождаться зарисовками и этюдами сделанными с натуры, а также эскизными поисками для воплощения замысла будущей дипломной работы. Выбор мотива будущей картины или серии работ, а также размеры определяются самим автором и педагогом ведущим эту дисциплину.

1. Работа над картоном дипломной картины.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Цель:

- студент приступает к выполнению картона в размер будущей картины, представляющей собой линейно-тоновое решение композиции и прорисовку самых существенных деталей, которые свидетельствуют о правильной расстановке акцентов соответствующих образному решению сюжета.

Задача:

- используя графические материалы (карандаш, тушь, сангина, соус и др.) и технические средства графики (линия, штрих, пятно и др.) создать «черно-белый» вариант дипломной работы в натуральную величину;

- уделить максимум внимания образно-пластическому решению темы, сюжета;
- тонально проработать все изображение применяя на практике законы контрастов, которые создают выразительность, выявляют главное;
- средствами светотени передать объем предметов, фигур и пространства;
- использовать натуральный материал в работе над картоном.

Картон утверждается по окончанию семестра, что позволяет во время преддипломной практики собрать необходимый натуральный живописный материал для ведения дипломной работы на холсте.

Композиционное решение будущей дипломной работы выполняется студентами на 6 курсе под руководством преподавателя выпускающей кафедры. Студенту оказывается помощь в разработке календарного графика выполнения работы, подборе литературы, справочных материалов и организации работы с натуры, в осмыслении сложных творческих и технологических вопросов написания картины. Преподаватель и студент находят правильные пути раскрытия темы, решения намеченных художественно-творческих задач, поэтапного выполнения работы.

Цель работы над композиционным решением будущей дипломной картины – продемонстрировать все свои профессиональные качества по профилю специальности. Итоговая композиционная работа должна представлять собой законченное произведение искусства, поэтому так необходимо на подступах к её написанию продемонстрировать:

- свободное владение выразительными средствами в области изобразительного искусства;
- способность фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания художественного произведения;
- способность создавать авторские произведения на высоком художественном уровне;

- владение техниками и технологиями в области рисунка и живописи, теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения;
- способность к работе с научной и искусствоведческой литературой
- способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности.

Студент на данном этапе обучения собирает весь накопленный опыт работы над курсовыми заданиями по композиции и в письменной форме фиксирует замысел и идею своей будущей дипломной работы, с целью использования этого материала в своей пояснительной записке, определяется с характером выбора темы, осмысливает тему и правильность выбора, рассматривает такие понятия, как пространство мира и картины.

5.5.4 Краткое содержание курса по дисциплине

«Станковая картина. Методика ведения дипломной работы»

Курс дисциплины рассчитан на восьмой и девятый семестры. Процесс обучения методике ведения дипломной работы строится на совместном с преподавателем поэтапном разборе шагов, необходимых для выполнения творческого задания. Дисциплина выявляет и развивает навыки практического владения специальностью и ее теоретической составляющей.

4 курс 8 семестр

1. Работа над «малой» дипломной картиной.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Работа на курсе подчинена решению и исполнению учебной «малой» картины, упорядочиванию знаний накопленных студентом к 8 семестру, которые пригодятся ему для защиты квалификационной дипломной работы.

Цель:

1. Совместный поиск преподавателем и студентом рациональных и грамотных путей раскрытия темы, решения намеченных художественно-творческих задач, поэтапного выполнения работы.

Систематизация теоретических и практических знаний студента по направлению «Живопись».

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой при решении определенных композиционных задач.

Задачи:

1. Обосновать актуальность выбранной для написания «малой» картины темы.
2. Продемонстрировать владение техникой рисунка и живописи; знание законов построения композиции.
3. Изучить аналоговые ряды в мировом изобразительном искусстве, справочный и исторический материал по выбранной теме.
4. Составить план ведения работы с согласованием преподавателя.
5. При сборе материала для написания «малой» картины продемонстрировать владение основными методами ведения работы (эскизы, этюды, раскадровки), наличие навыков работы с масляными красками, знание техник и технологий данного материала.

5 курс 9 семестр

1. Работа над дипломной картиной.

Практические задания в интерактивной форме:

Творческое задание.

Основной целью данного курса является оказание помощи при подготовке и выполнении дипломной работы по специальности «живопись», определение практических (творческих) и теоретических составляющих дипломной работы. Практической частью является – законченное живописное произведение, выполненное в технике масляной живописи определенном жанре (согласовано с кафедрой). Работа сопровождается эскизным материалом (наброски, зарисовки, форэскизы, подготовительные этюды, картон). Теоретическая часть содержит исторические справки,

материалы по вопросам практики искусства и методах поэтапного ведения работы, изучение надлежащей литературы.

Работа на курсе подчинена выполнению ВКР и работе с выбранной для диплома темой (сбор творческого и теоретического материала, внесение изменений в эскизы, соответствующие замечаниям педагога, разработка методики ведения работы).

Главной задачей 9 семестра является написание эскиза будущей дипломной работы, главной художественной формы произведения изобразительного искусства. Преподаватель и студент находят правильные пути раскрытия темы, решения намеченных художественно-творческих задач, поэтапного выполнения работы, определяют ход последующей работы.

Цель: Совместный поиск преподавателем и студентом рациональных и грамотных путей раскрытия темы, решения намеченных художественно-творческих задач, поэтапного выполнения работы.

Помощь студенту в написании ВКР, самостоятельное научное исследование, связанное с разработкой и реализацией учебно-творческих задач. Умение вести публичную защиту по выбранной специальности «живопись». Демонстрация уровня подготовленности студента к самостоятельному выполнению профессиональных задач в соответствии с полученной специальностью.

Задачи:

1. Сформулировать замысел: поиск идеи, содержания. Определить тему и содержание сюжетно-изобразительной основы будущей дипломной работы. Изучить литературные источники, иллюстративный материал, музейные экспонаты и тематические кинофильмы.
2. Выбрать тему на основе реальной действительности, литературных источников и художественно осмыслить ее. Выполнить композиционные эскизы, этюды, наброски и зарисовки с натуры для сбора необходимого по теме материала.

3. Определить(найти) композиционное, колористическое и тональное решение, пластический мотив в соответствии с сюжетом и конкретным замыслом. Выполнение форэскизов как аспекта, развивающего живописное мышление и воображение .
4. Выполнение композиционного эскиза в материале.

5.5. 6 Образовательные технологии

Ко всем заданиям применяются традиционные, лекционные и практические образовательные технологии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины «**Общий курс композиции**» составляет **225** часов.

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы студентов			
	Всего по учебному плану	Семестры		
		1	2	3
Самостоятельная работа	225	99	63	63
аудиторная	135	75	39	39
подгот. к экз. просмотру	72	24	24	24

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины «**Станковая композиция**» составляет **348** часов.

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы студентов					
	Всего по учебному плану	Семестры				
		4	5	6	7	8
Самостоятельная работа	348	63	81	45	87	72
- аудиторная	188	31	49	13	55	40

- подгот. к экз. просмотру	160	32	32	32	32	32
----------------------------	-----	----	----	----	----	----

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины «Станковая картина», «Жанровая картина» составляет **168** часа.

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы студентов		
	Всего по учебному плану	Семестры	
		9	А
Самостоятельная работа:	168	93	75
- аудиторная	104	61	43
-подгот. к экз. просмотру	64	32	32

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины «Станковая картина. Методика ведения дипломной работы» составляет **18** часов.

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы студентов		
	Всего по учебному плану	Семестры	
		8	9
Самостоятельная работа:	18	6	12
- аудиторная	10	6	4
- подгот. к зачету	8	-	8

6.1 Виды и содержание самостоятельной работы студентов

а) Аудиторная.

Предусматривается самостоятельная работа студентов над композициями в специально оборудованных и закрепленных за ними аудиториях. Сбор студентом исторического, костюмного и другого материала для работы над композицией. Выполнение эскизов, этюдов и

подготовительного рисунка (картона) будущей композиции.

б) Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.

Предусматривается подготовка студентом работ выполненных в течение семестра к экзаменационному просмотру: покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.

6.2 Темы для самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы студентов

«Общий курс композиции»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменационному просмотру
<u>1 курс</u>				
1 семестр				
1. Древнегреческий миф. («Пигмалион и Галатея», «Орфей и Эвридика»).	Изучение древнегреческой мифологии и её изобразительного воплощения в западноевропейской и русской живописи.	50	50	-
2. Пейзаж старой Перми.	Сбор исторического материала (архивный, музейный) по Перми. Сделать зарисовки памятников архитектуры и их фрагментов.	25	25	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	24	-	24
Итого:		99	75	24
2 семестр				
1. А.С. Пушкин «Маленькие трагедии».	Выбрать сюжет в рамках заданной темы. Собрать исторический, костюмный и	25	25	

	т.д. материал.			
2.Пейзаж со стаффажем.	Выбор мотива. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	14	14	
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	24	-	24
Итого:		63	39	24
<u>2 курс</u>				
3 семестр				
1. Русский эпос, былины.	Выбрать сюжет в рамках заданной темы. Собрать исторический, костюмный и т.д. материал.	25	25	-
2. Жанровый пейзаж.	Выбор мотива. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	14	14	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	24	-	24
Итого:		63	39	24
ВСЕГО:		225	153	72

Темы для самостоятельной работы студентов.

«Станковая композиция»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменацион просмотру
<u>2 курс</u>				
4 семестр				
1. Библейский или Евангельский сюжет.	Выбрать сюжет в рамках заданной темы и его воплощения в западноевропейской и русской живописи. Собрать исторический, костюмный и т.д. материал.	20	20	-

2. Свободная тема.	Выбор сюжета. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	11	11	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
Итого:		63	31	32
<u>3 курс</u>				
5 семестр				
1. Освоение Урала. Образ Ермака. Народные праздники на Урале.	Выбрать сюжет в рамках заданной темы. Собрать исторический, костюмный и т.д. материал. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	32	32	-
2. Свободная тема.	Выбор сюжета. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	17	17	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
Итого:		81	49	32
6 семестр				
1. Выдающиеся деятели Прикамья.	Выбрать сюжет в рамках заданной темы. Собрать исторический, костюмный и т.д. материал. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	9	9	-
2. Жанровая сцена из истории Пермского края.	Выбор мотива. Выполнение эскизов и подготовительного рисунка (картона).	4	4	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
Итого:		45	13	32
4 курс 7 семестр				
1. Работа над малой картиной.	Выбор сюжета, сбор материала по теме малой	55	55	-

Утверждение картона и эскиза.	картины, аналогов сюжета в изобразительном искусстве. Сбор натуральных рисунков и этюдов, написание эскиза, поиск колорита и выполнение картона малой картины.			
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
Итого:		87	55	32
4 курс 8 семестр				
1. Работа над малой картиной. Написание картины. Подготовка к «защите» малой картины.	Написание картины. Подготовка к «защите» малой картины. Систематизация материалов по теме малой картины и написание пояснительной записки к малому диплому.	40	40	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работы лаком. Написание пояснительной записки к малому диплому. «Защита» малого диплома.	32	-	32
Итого:		72	40	32
ВСЕГО:		348	188	160

Темы для самостоятельной работы студентов.

«Станковая картина», «Жанровая картина»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменацион. просмотру
5 курс				
9 семестр				
1. Работа над эскизом дипломной картины.	Выбор сюжета, сбор материала по теме малой картины, аналогов сюжета в изобразительном искусстве. Собрать исторический,	61	61	-

	костюмный и т.д. материал. Сбор натуральных рисунков и этюдов, написание эскиза, поиск колорита.			
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Предэкспозиционная подготовка, развеска эскизов этюдов, композиционных зарисовок и материалов к дипломной картине.	32	-	32
Итого:		93	61	32
5 курс				
А семестр				
1. Работа над картоном дипломной картины.	Выполнение картона дипломной картины. Использование натурального материала (наброски, зарисовки натурщиков) в работе над картоном.	43	43	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
Итого:		75	43	32
ВСЕГО:		168	104	64

Темы для самостоятельной работы студентов.

«Станковая картина. Методика ведения дипломной работы»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к зачету
4 курс 8 семестр				
1. Работа над малой дипломной картиной.	Подготовка холста дипломной картины (сборка подрамника, натяжка холста, проклейка, грунтовка). Перевод с помощью кальки картона дипломной картины на подготовленный холст. Написание подмалевка	6	6	-

	картины. Подготовка к защите дипломной картины. Систематизация материалов по теме дипломной картины и написание пояснительной записки к ней.			
Сам. работа подготовка к зачету	Предэкспозиционная подготовка, развеска.	-	-	-
Итого:		6	6	-
<u>5 курс</u>				
9 семестр				
1. Работа над эскизом дипломной картины.	Поиск темы дипломной работы, сбор натурального материала, изучение литературных/документальных источников для выполнения будущей пояснительной записки. Выполнение эскизов дипломной работы, разработка композиции и поиски формального решения (колорит, композиция, формат).	4	4	-
Сам. работа подготовка к зачету	Предэкспозиционная подготовка, развеска эскизов этюдов, композиционных зарисовок и материалов к дипломной картине.	8	-	8
Итого:		12	4	8
ВСЕГО:		18	10	8

6.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель предлагаемого модуля по композиции – ознакомиться с особенностями создания художественного произведения, необходимостью передачи основного замысла, идеи, создания художественного образа.

Усвоить принципы и закономерности построения единого целого (картины), соподчиняя её элементы друг другу и целому, установить отношения между частями, связывая их в единое целое.

Особое внимание следует обратить на композиционные схемы (расположение наиболее важных по сюжету элементов изображения). При этом осознать значимость применения данных схем из опыта работы подлинных мастеров живописи.

В предлагаемом курсе следует уделять внимание процессам выполнения общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, классицизм и др.) и стремлению избавиться от жестких канонических схем, использовать свободные композиционные приемы.

Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам, способна вызвать разнообразные эмоции и ассоциации.

Данный курс занятий рекомендует использовать в работе:

1. Композиционную схему.
2. Плановость композиции.
3. Контрасты темного и светлого в композиции.

6.4. Глоссарий

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ - жанровая разновидность пейзажа, изображение в живописи и графике реальной или воображаемой архитектуры в естественной природной среде. В А.п. большую роль играет линейная и воздушная перспектива, позволяющая связать воедино природу и архитектуру. Можно выделить в А.п. городские перспективные виды, в 18 веке называвшиеся ведуттами, виды вилл, усадеб, парковых ансамблей с постройками, пейзажи с античными или средневековыми руинами, фантастические пейзажи с воображаемыми сооружениями и руинами. А.п. часто является видом перспективной живописи.

БЫТОВОЙ ЖАНР - один из традиционных жанров изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной, обычной и общественной жизни человека, из крестьянского и городского быта.

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

ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА - изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающие по мере удаления природы от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. В изобразительных искусствах метод передачи удаления предметов на основе зрительного восприятия и опыта, путем смягчения очертаний, ослабления детальности изображений, уменьшения яркости цвета и других изменений, вызванных воздействием воздушной среды на предметы.

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.

ГРИЗАЙЛЬ – 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью одной краской (черной или коричневой); изображение создается на основе тональных оттонов (тонов различной светлоты). Однотонная, монохромная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф; выполняет роль декоративной росписи или панно. В станковой живописи техника Г. часто применяется для подмалевков и эскизов. Однотонную живопись любого цветового оттенка. Используется только в учебных целях при овладении приемами тонального изображения.

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.

ЖАНР – понятие, объединяющее произведения по признакам сходства тематики. В изобразительном искусстве различают жанр натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины. Жанр бывает бытовой, исторический, батальный. Совокупность произведений, объединяемых общим кругом тем, предметов изображения, а также авторским отношением к предмету, лицу, явлению либо способом их понимания и истолкования. Элементы жанровых различий известны с глубокой древности; анималистические образы в пещерах палеолита, фиксация мифологических преданий. Современное понятие Ж. получило наибольшее развитие на почве станковой живописи. Слово «жанр» нередко означают бытовой жанр и его специфические качества, дух повседневного обихода, строя обыденной жизни.

ЖИВОПИСНОСТЬ – особые свойства художественного исполнения, отражающие объективные качества предметного мира и характерные прежде всего для станковой живописи. Видимые глазом картины в действительности никогда не бывают скопищем застылых форм, они так или иначе выражают жизнь, движение, изменчивость материального мира через непрестанное изменение его облика. Живописным и в натуре и в искусстве можно называть все, что ясно говорит глазу о такого рода динамике правдивой гибкостью, подвижностью цветовых и световых отношений, богатством контрастов, мягкостью переходов и пр.

ЖИВОПИСЬ СТАНКОВАЯ – произведение живописи, имеющее самостоятельный характер и значение. Идеино-художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится, хотя его художественное звучание и зависит от условий экспонирования.

ЗАКОНЧЕННОСТЬ – такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или – в более узком смысле – когда выполнена определенная изобразительная задача.

ЗАРИСОВКА – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам наброска исполнение зарисовки может быть очень детализированным.

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.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ – в искусстве отступление от жизненной правды вследствие намеренного или невольного приукрашивания художником предмета изображения. Обычно идеализация проявляется в преувеличении и абсолютизации положительного начала как некоего предельного, якобы уже достигнутого совершенства; в сглаживании жизненных противоречий и конфликтов; в воплощении отвлеченного, над жизненного идеала и т.д.

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. законченное 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.

КАРТОН – вспомогательный рисунок, точно воспроизводящий задуманную композицию или ее деталь и выполненный в размере будущего произведения.

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.

КОМПОЗИЦИЯ – практическая часть работы над композицией; смысловое, пространственное и декоративное размещение фигур, предметов, пейзажных или неизобразительных. Как, правило, К. связана с работой над композиционным эскизом.

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 и др.).

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.

КРОКИ – легкий, суммарный набросок быстрая зарисовка, чаще всего с натуры, фиксация композиционного замысла средствами рисунка. К. используется в процессе творчества живописцами, графиками, скульпторами. К. иногда бывает подготовкой эскиза или играет роль эскиза. По общему

смыслу термин «кроки» близок более широкому термину «набросок».

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – прямая перспектива, научная перспектива- изображение трехмерного предмета на плоскости с помощью геометрического метода центральной проекции; из выбранной точки пространства, мысленно проводятся лучи ко всем точкам предмета, на пути лучей ставят условную плоскость, на которой надо получить плоское изображение; его получают, фиксируя пересечение проведенных лучей с плоскостью.

МОТИВ – элемент художественного произведения определенного характера, образа, содержания, термин относится и к натуре, и к ее изображению художником. Выразительность М. зависит от многочисленных, подчас изменчивых условий, как точка зрения, освещение, а в пейзаже состояние погоды. 1) объект природы, выбранный художником для изображения, чаще всего пейзаж. Мотив – завязка, определяющий момент цветового и живописно-пластического решения картины или этюда; 2) в декоративно-прикладном искусстве – основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться.

НАБРОСОК – быстрый рисунок. Трактовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как цель его – дать общее представление о натуре. Набросок часто имеет самостоятельное значение, но могут быть подготовительные наброски для картины.

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

ПЛАНЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ – 1) при наблюдении природы условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном

расстоянии от наблюдателя. 2) части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний, дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

ПОРТРЕТ – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т.д.).

РИТМ - одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т.д.). 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.

СТАТИЧНОСТЬ – в противоположность динамичности (см.) – состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана, неумением художника передать движение

СТАФФАЖ – второстепенные мелкомасштабные изображения людей и животных в пейзажной композиции.

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.

ФОРМАТ – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.) Она обусловлена ее общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и от настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

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.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ – результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА СХОДА – главная точка схода – в теории перспективы точка на горизонте, в которой сходятся все прямые линии, перпендикулярные плоскости изображения. В системе классической линейной перспективы все построения осуществляются между точкой зрения и Ц.т.с. причем обе точки строго фиксированы.

ЭСКИЗ – подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике. В процессе работы над картиной, скульптурой и т.д. художник обычно создает несколько эскизов. Наиболее удачные, с его точки зрения, он используется в дальнейшем, развивая и дополняя ранее найденное решение.

ЭСКИЗНОСТЬ – быстрота исполнения и значительная обобщенность деталей изображения. Она может быть продиктована художественным замыслом, но может проявляться и как недостаток произведения. В этом случае под эскизностью понимают недостаточную четкость в передаче содержания, в выражении идейно-художественного замысла картины, небрежность исполнения.

7. Фонды оценочных средств

7.1 Паспорт комплекса оценочных средств

п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во
«Общий курс композиции» 1 СЕМЕСТР			
	Древнегреческий миф. («Пигмалион и Галатея», «Орфей и Эвридика»).	Творческое задание	1
	Пейзаж старой Перми.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Творческое задание	1
2 СЕМЕСТР			
	А.С. Пушкин «Маленькие трагедии».	Творческое задание	1
	Пейзаж со стаффажем.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
3 СЕМЕСТР			
	Русский эпос, былины.	Творческое задание	1
	Жанровый пейзаж.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
	Учебная дисциплина	Экзаменационный просмотр	9

«Станковая композиция»

п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во

4 СЕМЕСТР			
	Библейский, Евангельский сюжет.	Творческое задание	1
	Свободная тема.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
5 СЕМЕСТР			
	Освоение Урала. Образ Ермака. Народные праздники на Урале.	Творческое задание	1
	Свободная тема.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
6 СЕМЕСТР			
	Выдающиеся деятели Прикамья.	Творческое задание	1
	Жанровая сцена из истории Пермского края.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
7 СЕМЕСТР			
	Работа над малой картиной. Утверждение картона и эскиза.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
	Учебная дисциплина	Экзаменационный просмотр	11

«Станковая картина. Методика ведения дипломной работы»

п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во
8 СЕМЕСТР			

	Работа над малой картиной. Написание картины.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
9 СЕМЕСТР			
	Работа над эскизом дипломной картины.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
	Учебная дисциплина	Экзаменационный просмотр	1
	Всего	1	4

«Станковая картина», «Жанровая картина»

п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во
9 СЕМЕСТР			
	Работа над эскизом дипломной картины.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
	Учебная дисциплина	Экзаменационный просмотр	1
10 (А) СЕМЕСТР			
	Работа над картоном дипломной картины.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1

Текущая аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

Текущая аттестация по всем дисциплинам модуля проводится в форме текущего просмотра, группового собеседования, анализа состояния работы каждого студента.

Объектами оценивания выступают: практические работы, выполненные в соответствии с тематическим планом

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций

Текущая аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

Текущая аттестация по учебным дисциплинам модуля «Композиция» проводится в форме контрольных мероприятий (текущий просмотр) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой модуля. Текущая аттестация студентов по дисциплинам модуля «Композиция» является обязательной.

Результаты практических работ по 100-балльной шкале оценивания знаний, умений и владений заносятся в книжку преподавателя, журнал и

учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. Шкала и критерии оценивания уровня освоения дисциплины приведены в таблице в приложении. Формы и пример заполнения оценочного листа представлены в таблице в приложении.

Промежуточная аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения Экзаменационного просмотра:

1. На просмотр студент предоставляет все, выполненные работы за семестр.
2. Создаётся комиссия из преподавателей кафедры во главе с заведующим кафедрой.
3. За каждое задание обучающийся получает баллы по 100 бальной шкале отдельно за знания, умения и навыки, из которых выводится средний балл за задание. За промежуточную аттестацию выводится средний балл за все выполненные работы за семестр и переводится в оценку по 5-и бальной шкале.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине, идущей в диплом обучающего) является средний балл по итогам всех 11 семестров.

Критерии комплексной оценки

Работа выполнена с максимальным соответствием выданному заданию
Креативность решения композиционных задач
Соблюдение технологии написания
Объем работы, с учетом подготовительных материалов

Шкала оценивания

баллы - оценка	критерии
-----------------------	-----------------

99- 100 - отлично, фонд	Безупречное качество работы. Работа считается образцом. Работа соответствует всем требованиям, достойна наполнения методического фонда.
84-98 - отлично	Работа соответствует всем требованиям, м.б., с незначительными замечаниями
61-83 - хорошо	Работа соответствует всем требованиям, с несколькими замечаниями.
45-60 - удовлетворительно	Работа соответствует не всем требованиям, либо имеет большое количество замечаний
0-44 - неудовлетворительно	Не соответствует требованиям к выполнению работы

8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС

"Интернет", информационных технологий.

8.1 Основная литература:

1. Волков Н. Н. «Композиция в живописи». М. Издательство В. Шевчук, 2014

8.2 Дополнительная литература:

1. Голубева О.А. Основы композиции. М. «Искусство» 2004
2. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма. СПб «Азбука-Классика» 2004
3. Даниэль С.М. Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. СПб. «Искусство» 2002
4. Шорохов Е.В. Основы композиции. М. «Просвещение» 1979
5. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и изобразительное восприятие. Спб.: «Азбука-Классика»» 2001
6. Паранюшкин Р. Композиция. - Ростов «Феникс» 2001
7. Дубровин В. М. «Основы изобразительного искусства. Композиция: учебное пособие для вузов/ В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 360 с. ISBN 97-

8.3 Рекомендуемая:

1. Третьяков Н.А. Образ в искусстве (основы композиции). Оптина пустынь: Св. Введенский монастырь 2001
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс» 1974
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М. «Искусство» 1977
4. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Л. «Искусство» 1986
5. Волков Н.Н. Восприятие картины. М. «Просвещение» 1976
6. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л. «Искусство» 1990
7. Перевалов Л.И. Значение худ. формы выражения в процессе работы над композицией. Методические рекомендации. Н. Тагил НГПИ 1987

8.4 Информационные технологии

1. Пакет Microsoft office
2. Интернет-браузер
3. Арт-Портал - <http://art.biblioclub.ru/>
4. Книгафонд - <http://www.knigafund.ru/>
5. Интернет-ресурсы

[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google Art Project](http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project)

9. Описание материально-технической базы

Мастерские, стулья, мольберты, этюдники, софиты, подрамники модульные, планшеты 60x80, 120x170, 150x200, холст негрунтованный, грунт, краски масляные (СПб), кисти щетина, разбавители, лаки, масло льняное, картон (примечание: каждый студент спец. живопись обеспечивается художественными материалами), подиумы для натурщиков, тумбы, столы, табуреты, по 1 ширме 3-х и 4-х створчатой в каждой мастерской, масляные обогреватели для обнаженных моделей, постановочный фонд (гипсовые слепки, натюрмортный фонд, драпировки, костюмы)

Методический фонд кафедры живописи и композиции обеспечивает учебный процесс образцами лучших учебных работ по дисциплинам «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Станковая картина» и «Композиция».

- Помещение, отведенное для занятий композицией, должно соответствовать необходимым условиям:
- освещенность с северной стороны, если окна выходят на солнечную сторону то их следует снабдить, раздвигающимися или поднимающимися, занавесями из белого материала;
- для работы в вечернее время помещение оборудуется электрическим светом со специальными лампами;
- стены аудитории должны быть светлой тональности, потолок белый;
- площадь помещения должна соответствовать нормам стандарта;
- мастерская должна быть оборудована мольбертами, подиумами, методическим и натюрмортным фондом;
- на стенах необходимо иметь наглядные пособия, а также лучшие студенческие работы по композиции.

