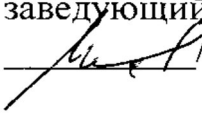

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра живописи и композиции

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол №1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой
/Максимов Е.Н./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Композиция (общий курс)»

**Специальность:
54.05.02 Живопись**

**Специализация:
художник–живописец (станковая живопись)**

**Квалификация:
художник-живописец (станковая живопись)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

Составитель:
Пак М. И – доцент кафедры
живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Композиция (общий курс)» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. №59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Пак Мария Ильинична

Содержание:

- 1.** Аннотация дисциплины
- 2.** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
- 3.** Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
- 4.** Объём дисциплины и виды учебной работы
- 5.** Содержание и структура дисциплины
- 6.** Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
- 7.** Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
- 8.** Перечень основной и дополнительной учебной литературы
- 9.** Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 10.** Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
- 11.** Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
- 12.** Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Настоящий курс является одним из базовых общих, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся по специальности – художник живописец.

Основной **Целью курса** композиции на живописном факультете является воспитание у студентов умения создать полноценное живописное произведение, гармоничную картину, где формальные средства в полную силу работают на выполнение содержательно-смысловой задачи. Теория композиции, композиционные возможности изобразительных средств для разрешения композиционных задач; разрешение средствами композиции (через систему специальных заданий) смысловых, образных, выразительных задач; изучение классических композиционных решений (теоретическое и через систему заданий по копированию); организация работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого материала к готовой композиционной форме; синтез изобразительных искусств.

Среди дисциплин профессионального цикла композиции отводится особая роль. Несмотря на то, что композиция выведена в отдельный курс, она неразрывно связана с рисунком и живописью. Композиция основывается на крепком рисунке и углубленных занятиях живописью. При этом ее отсутствие, в каждом из этих дисциплин, умоляет достоинство работы. Являя логическим тройственным союзом, все же композиции отведена особая роль. Композиция художественного произведения мы называем построение сюжета на плоскости или в пространстве. Целью формообразующим принципом является смысл. Конструкция (построение) выполняет функцию подачи смысла. Сюжет может быть вымышленным, взятым из легенды, текста, а может быть отражение окружающей действительности. Сюжет и его изложение на плоскости картины порождает смысл и образ в целом. В самом общем смысле «композиции» можно было бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетворяющее следующим условиям: 1) не одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого, 2) части не могут меняться местами без ущерба для целого, 3) ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для целого. Эти главные критерии, конечно, претерпели со временем множество изменений.

Занятие композицией подразумевает решение поставленных задач (или темы) изобразительными средствами, поэтапное ведение работы: сбор материала (летняя практика), в зависимости от выбора сюжета на историческую тему, умение работать с архивным историко-документальным материалом; создание эскизов, их проработка, выполнение картона и создание самой картины. Так же необходимы, помимо практических занятий, теоретические, основанные на изучение классических композиционных решений (картин художников). Необходимо посещение музеев и выставок, разбор увиденных

экспозиций. Основываясь на этой системе и будет в дальнейшем строиться обучение студентов по данной дисциплине.

Задачи курса. В задачу курса входит построение учебного процесса таким образом, чтобы студенты закрепляли ранее полученные знания в практической работе. От идеи до ее практического воплощения. Используя индивидуальный подход к каждому студенту, определяя круг интересующих его тем, а также, используя заданные темы, необходимо развивать у студента умения высказать свою идею, свою авторскую позицию изобразительными средствами, умение создать картину, произведение искусства. Это основано на подготовительном процессе: натурные зарисовки и этюды, композиционные эскизы, картон, подбор материала. Так же студент должен иметь возможность для эксперимента: неожиданные цветовые и пластические решения, нестандартный формат и т.д. Здесь нет готовых решений и рецептов, все основано на интуиции, таланте студента и, безусловно, практической работе. Плюс профессионализм и тактичность педагога.

В данных условиях перед преподавателем стоит непростая задача - не только привить обучающемуся художнику способность и любовь к композиционному мышлению, но и вооружить ученика достаточными теоретическими знаниями, научить ориентироваться в композиционных системах разных эпох. Этому способствует, например, совместный анализ работ отечественных и зарубежных мастеров разного времени, не замыкаясь на каком-то одном изобразительном принципе. В работе со студентом преподавателю необходимо учитывать его индивидуальные склонности, взгляды и, в зависимости от этого ориентировать молодого художника. Необходимо в самом начале достичь у студентов понимания, что термин «композиция» не означает просто сюжетную картинку, что уводит скорее в литературные размышления, но и не ограничивается исключительно формальными пластическими изысканиями на плоскости. Две стороны вопроса одинаково важны. Полноценность композиции достигается там, где сюжет и пластика неразрывно связаны, формальные средства соответствуют сюжету и идее и работают на образ.

В результате изучения дисциплины студент должен

- **знать:** основных законов построения пространства на плоскости, свойств живописных материалов, основ цветоведения, понимание художественных и эстетических свойств цвета и тона.

- **уметь:** осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации живописными и графическими средствами, изображать человека и предметно-окружающую среду.

- **владеть:** разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства; навыками общения с

аудиторией и ведение дискуссий на темы искусства; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности:

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
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-1.1 Знать: – выразительные средства композиции; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; ОПК-1.2 Уметь: – пользоваться композиционными выразительными средствами для анализа и интерпретации явлений окружающей действительности; – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – использовать законы формообразования для претворения зрительно воспринимаемой действительности в аналитическую изобразительность; – структурировать пространство формата и пространство изображения, связывая их в осмысленное единство. ОПК-1.3 Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств в живописи;	1-4 семестры	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный (рубежный) контроль – промежуточный просмотр.

			Итоговый контроль (промежуточная аттестация) — экзаменационный кафедральный просмотр. Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки — экзамен.
--	--	--	---

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Композиция (общий курс)» изучается с 1 по 4 семестр. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Композиция (общий курс)»: станковая живопись, монументальная живопись, рисунок, теория композиции, композиция станковой и монументальной живописи

Преподавание дисциплины «композиция» является основой среди дисциплин профессионального цикла. Для композиции отводится время в аудиторных занятиях, и основная часть в свободное время. Занятие композицией

является необходимой и важнейшей частью для формирования личности художника, поэтому оно должно проходить систематически каждую неделю в аудиториях. И быть взаимно согласованно по времени и содержанию с преподаванием рисунка, живописи, истории русского и зарубежного искусства. Специалист получает подготовку, позволяющую работать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести преподавательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность.

Курс композиции предполагает текущий и итоговый контроль усвоения учебного материала путем проведения итоговых и промежуточных просмотров с выставлением оценок.

Форма контроля знаний и компетенций – экзаменационный просмотр.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)		3 курс (ак.ч.)		4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	6 (216)	45	63	45	63						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	120	30	30	30	30						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством											

преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	96	15	33	15	33						
- курсовая работа (проект)											
- контроль											
- экзамен (экзаменационны й просмотр)											
Итоговый контроль		ЭП	ЭП	ЭП	ЭП						

*- включая подготовку и сдачу экзамена

Р – реферат; КР – курсовая работа; З – зачет; ЗО – зачет с оценкой;

Э – экзамен, ЭП – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Композиция (общий курс)» должно увязываться с преподаванием рисунка, живописи.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе по представлению, по памяти и с натуры в соответствии с программой по этой дисциплине. Изучение и применение законов композиции: идейность, цельность, анализ, контрасты, движение, художественный образ. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков обучающихся (быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры, обработка тематического материала, композиционное соотношение масс и объемов, разработка композиционной схемы, копирование).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и	Трудоё	
--------------------------------	---------------	--

учебных заданий по дисциплине	мкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		ко нт ро ль	ПЗ Ауд. работа под рук. препод.	СЗ	ИЗ	СРС
1 курс, 1 семестр	45		30			15
1. Законы и свойства композиции. Задание темы на семестр.	8		5			3
2. Отбор натурального материала. Средства изображения.	8		5			3
3. Композиционные эскизы тоновые.	8		5			3
4. Цветовые Эскизы.	8		5			3
5. Проработанный эскиз.	13		10			3
1 курс, 2 семестр	63		30			33
1. Задать темы композиции с динамикой и движением. Аналитические эскизы на основе репродукций картин великих мастеров.	11		5			6
2. Отбор натурального материала. Серия композиционных эскизов с разными пластическими задачами.	11		5			6
3. Композиционные эскизы. Художественный образ.	12		5			7
4. Цветовые эскизы. Композиционный центр.	12		5			7
5. Готовая композиция	17		10			7
2 курс, 3 семестр	45		30			15
1. Задать тему композиции на ритм.	7		5			2
2. Отбор натурального материала.	17		10			7

Разработка эскиза с использованием метода «золотого сечения».						
3. Композиционные эскизы тоновые.	7		5			2
4. Цветовые эскизы.	7		5			2
5. Проработанный эскиз.	7		5			2
2 курс, 4 семестр	63		30			33
1.Задать темы композиции.	8		5			3
2.Отбор натурального материала.	10		5			5
3.Композиционные эскизы.	10		5			5
4.Цветовой эскиз.	11		5			6
5.Проработанный эскиз.	12		5			7
6.Готовая композиция.	12		5			7
Итого (ак.часах)	216		120			96

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета

Цель самостоятельной работы научить студента непрерывно повышать свою квалификацию. Самостоятельная аудиторная работа запланирована учебным планом в творческих дисциплинах, требующих включения этих часов в расписание и обеспечения самостоятельных занятий натурщиками. На этих занятиях студент выполняет поставленную в учебном задании задачу. Это приучает студента к самостоятельности и ответственности за свою работу.

Самостоятельная работа студента заключается в практическом исправлении имеющихся ошибок при работе с натуры, выявленных в результате консультации с преподавателем и завершении учебного задания в соответствии с поставленной задачей. Кроме того, студент самостоятельно продолжает изучение с помощью рисунков анатомических пособий строение головы или фигуры человека в зависимости от учебного задания.

График самостоятельной работы студента устанавливается кафедрой и отражается в расписании занятий по данной дисциплине.

Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия.
- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК – 1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;	ОПК-1.1 Знать: основы изучения человека и окружающего пространства, как создаётся художественный образ в искусстве ОПК-1.2 Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности; проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; ОПК-1.3 Владеть: выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления;	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост,

		4 «хорошо»	наличие аналитического мышления. Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие
--	--	---------------	--

		3 «удовлетвори тельно»	незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода. Обучающийся выполнил
--	--	---	--

		2 «неудовлетворительно»	менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.
--	--	--	---

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.

УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных

			методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2. Содержание текстовых материалов

(типовые вспомогательные контрольные задания по темам, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).

1 курс 1 семестр

Тема 1. Законы и свойства композиции.

Задача: лекция, раскрывающая основные понятия композиции. Законы композиции: идейность, цельность, контраст, движение и ритм, время, художественный образ. Задание темы по композиции на семестр. Анализ росписей (свободная копия)

Цель: ознакомление с общими понятиями композиции. Задать темы по композиции на семестр. Научить анализу на примерах классиков.

Тема 2. Отбор натурального материала. Средства изображения.

Задача: начало работы над композицией с выбора темы и сбора необходимого материала, дополнительная тема композиции «Портрет Друга» в формате квадрат, свободная и заданная институтом.

Лекция – «средства изображения». Сделать серию эскизов, возможно формальное (беспредметное) решение, в которых будут выявлены перечисленные средства изображения. Эскизы могут быть выполнены в произвольной технике, на усмотрение преподавателя.

Цель: выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной. Ознакомление с выразительными свойствами каждого элемента.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 3. Композиционные эскизы тоновые.

Задача: посредством тона создать различные варианты общего композиционного решения картины, необходимо выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств, определить формат будущей картины найти пластическое решение.

Лекция на тему «композиционные схемы в иконах Дионисия и росписях Джотто».

Сделать анализ учебного натюрморта, предоставленного преподавателем.

Цель: поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Дать студентам ясное понимание поэтапного ведения композиции в тоне. Изучение композиционных схем на примерах мастеров.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 4. Цветовые эскизы.

Задача: разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы. Установка колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения.

Лекция на тему параллельная перспектива

Сделать анализ художественного произведения, предоставленного преподавателем.

Цель: Развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Научить анализу художественного произведения. Изучение параллельной перспективы.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 5. Проработанный эскиз.

Задача: развить и углубить пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах.

Лекция на тему «Ренессансная перспектива».

Сделать несколько аналитических эскизов на основе репродукций картин великих мастеров. Выявить тоном, линией, силуэтом качество контраста в композиционной схеме.

Цель: овладение навыками и необходимыми умениями на первых этапах работы над художественным произведением. Освоить на практике особенности перспективы.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

1 курс 2 семестр

Тема 1. Задать темы композиции с динамикой и движением.

Задача: лекция на тему «Движение в композиции». Продолжать одну из тем по композиции, в которой вышли на картон. Задание новой темы по композиции с динамикой и движением на семестр. Анализ картин великих мастеров с эскизами.

Цель: ознакомление с законом движения и ритма в композиции. Задать темы по композиции на семестр. Научить анализу на примерах классиков.

Тема 2. Отбор натурального материала. Серия композиционных эскизов с разными пластическими задачами.

Задача: продолжение работы над композицией и сбора необходимого материала, дополнительная тема композиции с движением и ритмом.

Лекция на тему «пластические средства построения композиции».

Сделать несколько аналитических эскизов на основе репродукций картин великих мастеров. Эскизы могут быть выполнены в произвольной технике, на усмотрение преподавателя.

Цель: выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной. Дать студентам ясное понимание пластических средств построения композиции.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 3. Композиционные эскизы.

Художественный образ.

Задача: посредством создания различных вариантов общего композиционного решения картины необходимо выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств, определить формат будущей картины найти пластическое решение.

Лекция на тему «закон композиции – художественный образ».

Сделать анализ художественного произведения, предоставленного преподавателем.

Цель: поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Дать студентам ясное понимание закона композиции.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 4. Цветовые эскизы.

Композиционный центр.

Задача: разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы. Установка колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения.

Лекция на тему «композиционный центр».

Сделать анализ художественного произведения, предоставленного преподавателем.

Цель: Развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Дать студентам ясное понимание закона композиции.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 5. Готовая композиция.

Задача: развить и углубить пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Выйти на готовую композицию.

Лекция на тему «Глубокая перспектива».

Цель: овладение навыками и необходимыми умениями на первых этапах работы над художественным произведением. Дать студентам ясное понимание глубокой перспективы.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

2 курс 3 семестр
Свойства композиции.
Тема 1. Задать тему композиции на ритм.

Задача: лекция на тему «ритм в композиции». Продолжать одну из тем по композиции, в которой вышли на картон. Задание новой темы по композиции с ритмом на семестр. Анализ картин великих мастеров с эскизами.

Цель: ознакомление с законом движения и ритма в композиции. Задать темы по композиции на семестр. Научить анализу на примерах классиков.

Тема 2. Отбор натурального материала. Разработка эскиза методом «Золотого сечения»

Задача: начало работы над композицией с выбора темы и сбора необходимого материала, дополнительная тема композиции «ветер-движение» в любом формате, тема от института и свободная. Лекция – «Золотого сечения». Выполнить несколько композиционных эскизов используя золотое сечение.

Цель: выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной. Ознакомление с выразительными свойствами каждого элемента. Освоение на практике принцип золотого сечения. Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 3. Композиционные эскизы.
Структура.

Задача: посредством создания различных вариантов общего композиционного решения картины необходимо выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств, определить формат будущей картины найти пластическое решение.

Цель: поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 4. Цветовые эскизы.

Задача: разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы. Установка колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения. Сделать анализ художественного произведения, предоставленного преподавателем.

Цель: Развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Научить анализу художественного произведения.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 5. Проработанный эскиз. Форма и цвет.

Задача: развить и углубить пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах.

Лекция на тему «форма и цвет».

Сделать несколько аналитических эскизов на основе репродукций картин великих мастеров.

Цель: овладение навыками и необходимыми умениями на первых этапах работы над художественным произведением. Дать студентам ясное понимание свойства композиции.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

2 курс 4 семестр Тема 1. Задать тему композиции.

Задача: Продолжать одну из тем по композиции, в которой вышли на картон. Задание новой темы по композиции на семестр. Анализ картин великих мастеров с эскизами.

Цель: ознакомление с свойствами композиции. Задать темы по композиции на семестр. Научить анализу на примерах классиков.

Тема 2. Отбор натурального материала.

Задача: начало работы над композицией с выбора темы и сбора необходимого материала.

Цель: выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной. Освоение на практике построения композиционной схемы и умение в дальнейшем применять данный метод.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 3. Композиционные эскизы.

Задача: посредством создания различных вариантов общего композиционного решения картины необходимо выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств, определить формат будущей картины найти пластическое решение.

Лекция на тему «Линейные методы построения пространства».

Выполнить композиционный эскиз городского мотива с фигурами людей, расположенными на нескольких планах (переднем, среднем и дальнем), по принципу обратной перспективы, способом ренессансной перспективы (фронтальной или угловой) и т.д.

Цель: поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы

композиционного решения. Развитие у студентов навыков передачи пространства на картинной плоскости, используя различные перспективы. Дать студентам понимание разных способов построения пространства на плоскости, а также, изобразительных преимуществ каждого из них. Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло\

4. Цветовой эскиз.

Задача: разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы. Установка колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения.

Лекция «Цвето-тональные методы построения пространства»

Сделать анализ художественного произведения, предоставленного преподавателем.

Цель: Развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Научить анализу художественного произведения. Изучение Цвето-тональных методов построения пространства.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло

Тема 5. Проработанный эскиз.

Задача: развить и углубить пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах.

Лекция на тему «Обратная перспектива».

Составить эскиз композиции, используя метод обратной перспективы. Эскиз может быть выполнен в технике коллажа. Разработка эскиза многофигурной композиции, используя обратную перспективу.

Цель: овладение навыками и необходимыми умениями на первых этапах работы над художественным произведением. Дать студентам понимание принципов плоскостного решения композиции. Развитие у студентов понимания рельефного построения на плоскости. Овладение данными методами, позволяющими решать разнообразные пластические задачи.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

Тема 6. Готовая композиция.

Задача: научить завершать пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Выйти на готовую композицию.

Цель: овладение навыками и необходимыми умениями на завершающих этапах работы над художественным произведением. Дать студентам ясное понимание свойства композиции.

Материал: бумага, акварель, гуашь, холст, масло.

7.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Текущий контроль.

Текущий контроль для оценивания компонентов дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой в ходе учебного процесса в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д. Рекомендуется для оценки знаний студентов.	Перечень тематических заданий по дисциплине. Различные аспекты тем, разделов дисциплины.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр)	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, усвоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой

согласно графика учебного процесса после изучения каждого тематического раздела дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Промежуточный просмотр	Целевой просмотр работы студента в рамках изучения каждого из тематических разделов дисциплины. Средство проверки умений студента применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов. Рекомендуются для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзаменационный кафедральный просмотр	Просмотр выставки-отчета студентов о выполненных в течении семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедральной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов	Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

		решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах. Рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения через реализацию в текущей работе.	
--	--	--	--

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Арсенюк Ю. М. Основы композиции станковой картины учебно-методическое пособие направление подготовки 54.05.02 - Живопись. Квалификация - специалист для преподавателей и студентов художественных вузов и училищ, занимающихся живописью; изд.-М Буки Веди 2021 г. НЭБ.
2. Анрие Л. д', Дитрих Ф. Основы живописи полное учебное пособие: композиция, перспектива, живопись; изд.-М ОГИЗ, 2021 г.
3. Руднев И. Ю. Композиция в изобразительном искусстве монография; изд.-М Мир науки. 2019 г. РНБ.

8.2. Дополнительная литература:

1. Проблемы композиции: сб. науч. трудов под об. Ред. Ванслова В. В.; НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, МГАХИ им. В.И. Сурикова. - Москва. 2000 г.- 290 с. НЭБ
2. Алпатов М. В. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977 - 132 с.;
3. Бадян В. Е. Основы композиции. - М.: Академический Проект, 2011— 174, 24 л. ил., цв. ил. НЭБ;

8.3. Рекомендованная литература:

1. Дехтерёв Б. А. Беседы о композиции: Учеб пособие. - Рязань, 2009 г. Проблемы композиции. Сборник научных трудов под общей редакцией Ванслова В. В. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, МГАХИ им. В.И. Сурикова. Москва. 1999 г.;
2. Генрих Вельфлин Основные понятия истории искусств издательство В. Щевчук. Москва. 2002.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>—страничка сайта «Фонд Русская классика»
www.iskusstvo.ru
www.paintingart.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений;

<http://www.groveart.com//> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах);

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве;

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России;

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии;

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется;

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры;

<https://c1296.c.3072.ru/> (moodle) - Электронный образовательный ресурс (вход по паролю), используемый при реализации образовательного процесса по дисциплине в дистанционном формате.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий рисунком).
2. Оборудование:
Мольберты,
Подиумы, столы, стулья,
Планшеты, и т.д.
3. Художественные материалы:
Картон, бумага, крафт, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, акварель, масло, холсты, кнопки, ластик.

4. Аудиовидеотехника для воспроизведения записей.
5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
6. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине Композиция (общий курс) проводятся в учебных мастерских, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к мастерской для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над заданиями по композиции. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы над композиционными заданиями при дневном освещении.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине Композиция (общий курс) необходимо следующее материально-техническое оснащение:

1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная мольбертами из расчета 1 мольберт на 1 обучающегося;
2. Стулья и табуретки по 1 шт. на каждого обучающегося;
3. Стеллаж для хранения учебных работ.