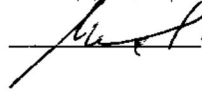


**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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»

**Специальность:
54.05.02 Живопись**

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

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

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

**Составитель:
Максимов Е.Н. – профессор
кафедры живописи и композиции**

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Композиция» 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 от 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
© Максимов Евгений Николаевич

Содержание:

- 1.** Аннотация дисциплины
- 2.** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
- 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
- 11.** Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
- 12.** Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Учебная дисциплина «Композиция» является одной из профилирующих в процессе подготовки художников, способных самостоятельно решать все творческие задачи.

Цель курса: основной целью курса является более углублённые знания и навыки, полученные на первом и втором курсах. Изучение теории композиции, композиционных возможностей 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.

Задачи курса: в задачу курса входит построение учебного процесса таким образом, чтобы студенты закрепляли ранее полученные знания в практической работе. Главным образом, в программу курса входит работа над созданием сюжетного произведения, которую предваряет подготовительный процесс: натурные наброски и этюды, поиски композиционной схемы, композиционный эскиз, картон. Способность работать над созданием сюжетной картины является основным показателем уровня композиционного мышления, умения моделировать пластическую ситуацию. Однако, в исключительных случаях, студенты могут выбрать иной жанр для отчёта и аттестации по дисциплине «композиция». Это может быть пейзаж, портрет или натюрморт, но при этом, должна ясно прослеживаться продуманная композиционная задача, и работа не должна носить случайный, этюдный характер.

Основной задачей курса является формирование индивидуальной, творческой личности художника, способного создавать произведения, имеющие художественную ценность, обладающего активной гражданской позицией и способного к культурно-просветительской деятельности

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: законы композиции, так как они универсальны и не зависят от эпохи и стиля, меняются только изобразительные задачи, композиционные свойства и методы, продиктованные своеобразием каждой конкретной эпохи. Даже в один исторический период в разных обществах возникают различные изобразительные системы, обусловленные отличающимся мировоззрением, национальными особенностями и природными факторами; композиционные средства и методы;

уметь: понимать и владеть средствами изображения: точка, линия, силуэт, пятно и мазок. Изобразительные средства являются для художника «строительным материалом». Надо уточнить, что это, именно изобразительные средства, а не композиционные, поскольку, вышеперечисленные элементы

участвуют в формировании изображения на плоскости; наблюдая и изучая мелочи, детали, уметь собрать всё в единое целое и подчинить художественному замыслу; анализировать художественное произведение;

владеть: навыками первоначального опыта в подготовительных этапах работы над исполнением художественного произведения; способами нахождения наиболее выразительного композиционного решения; навыками разработки цвето-тональных эскизов, в которых устанавливается «крупное» цветовое решение будущей работы; навыками распределения цвето-тональных планов на плоскости; навыками первоначального опыта в подготовительных этапах работы над исторической картиной.

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
ПК-1: Обладает профессиональным и навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне самостоятельных уникальных авторских произведений станковой живописи.	Знать: – законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит), художественные материалы и техники, применяемые в живописи; композиционные законы создания авторских произведений, технику профессиональной безопасности. Уметь: - применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной деятельности для создания произведений станковой живописи; Владеть: – разнообразными творческими приемами при создании художественного произведения; методиками сбора подготовительного материала для создания художественного произведения; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; творческим подходом к организации и проведению рисунка, живописи и композиции. основами	5-10 семестр	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный контроль – промежуточный просмотр. Итоговый контроль – Курсовая работа (малый диплом); экзаменационный кафедральный

	психологии художественного творчества.		просмотр.
ПК-2: Способен использовать различные виды станковой живописи: многофигурная станковая картина (жанровая, историческая, производственная, тематическая и т.д.); портрет (композиционный, исторический, натурный, в интерьере, пленэрный и т.д.); пейзаж (лирический, городской, индустриальный, исторический и т.д.); натюрморт, а также во всех других возможных жанрах и видах станковой живописи.	Знать: – различные виды станковой живописи: многофигурная станковая картина, портрет, пейзаж, натюрморт, а также другие возможные жанры и виды станковой живописи. Уметь: - наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; формулировать средствами изобразительного искусства, устно или письменно свой творческий замысел. Владеть: – выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании произведения станковой живописи;		Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.
ПК-3: Обладает способностью применять в процессе создания произведения станковой живописи знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных	Знать: – закономерности связей аналитического рисунка и графической композиции; –изобразительно-выразительные, потенциально образные возможности рисунка возможности рисунка для реализации композиционно-образных идей как в графическом, так и в произведениях станковой живописи. Уметь: - осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами		

поисков	рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду, творчески использовать средства рисунка, его изобразительно-выразительные возможности. Владеть: – разнообразными видами рисунка в диапазоне от импровизационного до фундаментально-аналитического, необходимых для вариативного формообразования, обусловленного многообразием композиционно-образных задач и потенциалом их разрешения;		
ПК-4: Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности, претворяя их в художественные образы, позволяющие создать художественное произведение станковой живописи	Знать: – методику сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области станковой живописи; методы и технологии работы на любых поверхностях, специфику материалов и технологии создания станковой картины; Уметь: - выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; Владеть: – приемами творческого процесса при создании художественного произведения; – разнообразными техниками и технологиями для создания изобразительной формы.		
ПК-8: Способен преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную	Знать: – сущность и структуру образовательных процессов: основы теории и методики преподавания специальных дисциплин изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: - осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных		

деятельность	учреждений; учитывать в педагогическом взаимодействии различные психологические, возрастные особенности обучающихся Владеть: – методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции в области станковой живописи для различных возрастных категорий обучающихся.		
ПК-9: Способен использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств	Знать: – особенности творческого процесса, основные традиционные способы, методы и подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусства, а также современные, инновационные подходы. Уметь: - конструировать педагогический процесс, применяя традиционные и инновационные (в том числе цифровые) методы обучения, учитывать в педагогическом взаимодействии различные психологические, возрастные особенности обучающихся Владеть: – способностью применять традиционные и инновационные подходы к процессу обучения различным видам изобразительного и прикладного искусства и эстетического воспитания личности. способами проектной, исследовательской, инновационной деятельности в образовании.		
ПК-10: Способен использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с	Знать: – основные этапы и проблематику истории и теории искусства; основные тенденции в развитии искусства, его типологические формы и течения, специфику творчества ведущих мастеров прошлого и современности. Уметь: - анализировать и интерпретировать произведения изобразительного искусства и скульптуры на основе приобретенных знаний; дать характеристику специфики культурных традиций искусства; анализировать и оценивать важнейшие		

лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции	проявления в искусстве; Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью использовать знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями; способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в художественном творчестве.		
---	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Преподавание дисциплины «Композиции» является основой среди дисциплин профессионального цикла. Специалист получает подготовку, позволяющую работать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести преподавательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность.

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

Форма контроля знаний и компетенций – экзаменационный просмотр.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Композиция»: «Рисунок», «Живопись».

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	11 (396)					54	54	81	81	72	54
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия											

(СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	240					30	30	45	45	45	45
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	156					24	24	36	36	27	9
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль						ЭП	ЭП	ЭП	КР; 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» должно увязываться с преподаванием рисунка, живописи.

Термин «композиция» обозначает авторское отношение к действительности, передаваемому образу методами пластического искусства. Искать пластическое многообразие, уметь передать гармонию окружающего мира. В композиции важны: идейность, цельность, анализ, контрасты, движение, художественный образ. Соблюдение всех этих условий придаст изображению характер художественного произведения. Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе по представлению, по памяти и с натуры в соответствии с программой по этой дисциплине. 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 над скульптурой).

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 учебных заданий по дисциплине	Трудовое мощность (ак. ч)	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе		
		ПЗ Аудиторная работа студента с преподавателем	Л Лекции	СРС Самостоятельная Работа студентов
5 Семестр				
Раздел 1. Выполнение подробного эскиза сюжетной картины	54	30		24
6 Семестр				
Раздел 2. Выполнение подробного эскиза сюжетной картины на историческую тему	54	30		24
7 Семестр				
Раздел 3. Подготовительный этап для работы над малой картиной	81	45		36
8 Семестр				
Раздел 4. Малая картина	81	45		36
9 Семестр				

Раздел 5 Подготовительный этап для работы над крупноформатной картиной	72	45		27
10 Семестр				
Раздел 6 Выполнение крупноформатной картины	54	45		9
Итого (ак. часах)	396	240		156

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 работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов.

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

- 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
ПК-1: Обладает профессиональными навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне самостоятельных уникальных авторских произведений станковой живописи.	Знать: – законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит), художественные материалы и техники, применяемые в живописи; композиционные законы создания авторских произведений, технику профессиональной безопасности.	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, наличие аналитического мышления.
	Уметь: - применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной деятельности для создания произведений станковой живописи; Владеть: – разнообразными творческими приемами при создании художественного произведения; методиками сбора подготовительного материала для создания художественного произведения; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; творческим подходом к организации и проведению рисунка, живописи и композиции. основами	4 «хорошо»	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

	психологии художественного творчества.		
ПК-2: Способен использовать различные виды станковой живописи: многофигурная станковая картина (жанровая, историческая, производственная, тематическая и т.д.); портрет (композиционный, исторический, натурный, в интерьере, пленэрный и т.д.); пейзаж (лирический, городской, индустриальный, исторический и т.д.); натюрморт, а также во всех других возможных жанрах и видах станковой живописи.	Знать: – различные виды станковой живописи: многофигурная станковая картина, портрет, пейзаж, натюрморт, а также другие возможные жанры и виды станковой живописи. Уметь: - наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; формулировать средствами изобразительного искусства, устно или письменно свой творческий замысел. Владеть: – выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании произведения станковой живописи;	3 «удовлетворительно»	не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие 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.
ПК-3: Обладает способностью применять в процессе создания произведения станковой живописи знания, умения и	Знать: – закономерности связей аналитического рисунка и графической композиции; –изобразительно-выразительные, потенциально образные возможности рисунка возможности рисунка для реализации композиционно-образных	2 «не удовлетворительно»	Обучающийся выполнил 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.

профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков	идей как в графическом, так и в произведениях станковой живописи. Уметь: - осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду, творчески использовать средства рисунка, его изобразительно-выразительные возможности. Владеть: – разнообразными видами рисунка в диапазоне от импровизационного до фундаментально-аналитического, необходимых для вариативного формообразования, обусловленного многообразием композиционно-образных задач и потенциалом их разрешения;		
---	--	--	--

ПК-4: Способен наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности, претворяя их в художественные образы, позволяющие создать художественное произведение станковой живописи	Знать: – методику сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области станковой живописи; методы и технологии работы на любых поверхностях, специфику материалов и технологии создания станковой картины; Уметь: - выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; Владеть: – приемами творческого процесса при создании художественного произведения; – разнообразными техниками и технологиями для создания изобразительной формы.		
ПК-8: Способен преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих	Знать: – сущность и структуру образовательных процессов: основы теории и методики преподавания специальных дисциплин изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: - осуществлять педагогический		

образовательную деятельность	процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений; учитывать в педагогическом взаимодействии различные психологические, возрастные особенности обучающихся Владеть: – методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции в области станковой живописи для различных возрастных категорий обучающихся.		
ПК-9: Способен использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств	Знать: – особенности творческого процесса, основные традиционные способы, методы и подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусства, а также современные, инновационные подходы. Уметь: - конструировать педагогический процесс, применяя традиционные и инновационные (в том числе цифровые) методы обучения, учитывать в педагогическом взаимодействии различные психологические, возрастные особенности обучающихся Владеть: – способностью применять традиционные и инновационные подходы к процессу обучения различным видам изобразительного и прикладного искусства		

	и эстетического воспитания личности. способами проектной, исследовательской, инновационной деятельности в образовании.		
ПК-10: Способен использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции	Знать: – основные этапы и проблематику истории и теории искусства; основные тенденции в развитии искусства, его типологические формы и течения, специфику творчества ведущих мастеров прошлого и современности. Уметь: - анализировать и интерпретировать произведения изобразительного искусства и скульптуры на основе приобретенных знаний; дать характеристику специфики культурных традиций искусства; анализировать и оценивать важнейшие проявления в искусстве; Владеть: – способностью применять полученные знания в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью использовать знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями; способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку		

	художественного произведения и явлений в художественном творчестве.		
--	---	--	--

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 разделов

Раздел 1.

Выполнение подробного эскиза сюжетной картины.

1. Отбор натурального материала.

Задача: организация работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого материала к готовой композиционной форме, отбор натуральных этюдов, набросков, выполненных в период летней учебной практики для последующей работы над эскизом сюжетной композиции

Цель: выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной.

2. Варианты композиционной схемы.

Задача: ознакомление с художественными принципами творческой мастерской, поиск пластического решения, постановка композиционной задачи. Выполнение различных вариантов композиционной схемы, поиск наиболее выразительного композиционного решения и определение формата.

Цель: закрепление на практике знаний и навыков, полученных на первом и втором курсах. Нахождение наиболее выразительного композиционного решения.

Материал: бумага, уголь, карандаш, тушь, акварель, гуашь.

3. Цветовые эскизы.

Задача: разработка цвето-тональных эскизов, в которых устанавливается «крупное» цветовое решение будущей работы, распределение цвето-тональных планов на плоскости. Продолжение работы над натурными эскизами и набросками.

Цель: развитие понимания силуэта, ритма, равновесия, контраста. Переход к подробному эскизу.

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

4. Подробный эскиз.

Задача: полное и глубже раскрыть пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Развитие умения выразить свою идею, авторскую позицию изобразительными средствами. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, корректировка цветовых отношений, создание законченного произведения.

Цель: овладение навыками, необходимыми на первых этапах работы над художественным произведением.

Материал: холст или картон, масло или темпера.

Раздел 2.

Выполнение подробного эскиза сюжетной картины на историческую тему.

5. Сбор материала: исторический, документальный.

Задача: подборка фотографий, гравюр, репродукций живописных произведений, изучение классических композиционных решений (теоретическое и через систему заданий по копированию), подборка литературных и исторических источников по теме, выбранной студентом.

Цель: изучение документального материала для последующей работы над картиной, чтобы достоверно отобразить исторические события.

6. Варианты композиционной схемы.

Задача: поиск пластического решения и постановка композиционной задачи в небольших

набросках. Выполнение различных вариантов композиционной схемы, поиск наиболее выразительного композиционного решения и определение формата.

Цель: нахождение наиболее выразительного композиционного решения и переход к следующему этапу работы.

Материал: бумага, уголь, карандаш, тушь, акварель, гуашь

7. Цветовые эскизы.

Задача: разработка цвето-тонального решения, определяемого задачами выбранной темы на исторический сюжет. Установление колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения будущей картины на исторический сюжет.

Цель: развитие умения выразить через цветовые решения свою идею, авторскую позицию.

Материал: бумага, уголь, акварель, гуашь, картон, масло.

8. Подробный эскиз.

Задача: полнее и глубже раскрыть пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Уточнение характеристик выбранного исторического периода: быт, одежда, техника, ландшафт и т.д. Корректировка и уточнение ранее выполненных эскизов. Разработка более подробной сценографии сюжета.

Цель: овладение навыками и приобретение опыта в подготовительных этапах работы над исторической картиной.

Материал: холст или картон, масло или темпера.

Раздел 3.

Подготовительный этап для работы над малой картиной

9. Обработка натурного и документального материала.

Задача: определение плана работы на четвертый курс. Выбор темы студентом, утверждение темы руководителем мастерской. Начало подготовительного этапа работы над малой картиной.

Цель: сориентировать студента над малой картиной. Определить план дальнейшей работы.

10. Варианты композиционной схемы.

Задача: поиск пластического решения и постановка композиционной задачи в небольших

набросках. Выполнение различных вариантов композиционной схемы, поиск наиболее выразительного композиционного решения и определение формата.

Цель: нахождение наиболее выразительного композиционного решения и переход к следующему этапу работы.

Материал: бумага, уголь, карандаш, тушь, акварель, гуашь

11. Цветовые эскизы.

Задача: разработка цвето-тонального решения, определяемого задачами выбранной темы малой картины. Установление колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения малой картины.

Цель: развитие умения выразить через цветовые решения свою идею, авторскую позицию.

Материал: бумага, уголь, акварель, гуашь, картон, масло.

12. Подробный эскиз.

Задача: развить и углубить пластическое решение малой картины, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Уточнение характеристик выбранного исторического периода: быт, одежда, техника, ландшафт и т.д. Корректировка и уточнение ранее выполненных эскизов. Разработка более подробной сценографии сюжета.

Цель: овладение навыками и приобретение опыта в подготовительных этапах работы над исторической картиной.

Материал: холст или картон, масло или темпера.

Раздел 4.

Малая картина

13. Картон

Задача: выполнение точного тонального рисунка будущего произведения в размер итоговой работы. Рисунок должен быть нанесен на бумагу или крафт, затем перенесен на холст (либо с помощью продавливания, либо с помощью модульной сетки). Картон должен быть выполнен в тоне и точно передавать композицию картины, найденную в предварительных эскизах. Картон не является просто переходом от эскиза к размеру, а имеет самостоятельную ценность, как тонально пластическое видение будущей картины.

Цель: проверка соответствия авторской идее, пластическому замыслу, размеру, переход к малой картине.

Материал: бумага, крафт, карандаш, уголь, соус.

14. Исполнение малой картины.

Задача: выполнение итогового произведения в технике масляной живописи, в отдельных случаях, возможно выполнение работы в темперной технике, если это предполагалось изначально. Размер работы варьируется от 100 до 200 см. Приветствуется создание диптихов и триптихов (соответственно размеры должны в каждом случае быть меньше). В процессе работы над малой картиной от студента требуется максимальная концентрация знаний и навыков. В соответствии с программой студенты в конце четвертого курса защищают данной картиной курсовую работу (малый диплом).

Цель: получение навыков в работе над сюжетной картиной.

Материал: холст, оргалит на подрамнике, масло или темпера.

Раздел 5

Подготовительный этап для работы над крупноформатной картиной

15. Обработка натурального и документального материала.

Задача: определение плана работы на пятый курс. Выбор темы студентом, утверждение темы руководителем мастерской. Начало подготовительного этапа работы над крупноформатной картиной. В зависимости от выбранной темы, студент выполняет серию натуральных набросков или этюдов к картине или собирает документальный материал (если историческая тема).

Цель: сориентировать студента в работе над крупноформатной картиной, определить план дальнейшей работы.

16. Варианты композиционной схемы.

Задача: выполнение смысловой задачи изобразительными средствами в набросках. Выполнение различных вариантов композиционной схемы, поиск наиболее выразительного композиционного решения и определение формата. Данный этап является основным в решении композиционной задачи.

Цель: поиск наиболее выразительного композиционного решения для выражения выбранной темы, переход к следующему этапу работы над крупноформатной картиной.

Материал: бумага, уголь, карандаш, тушь, акварель, гуашь.

17. Цветовые эскизы

Задача: разработка цвето-тональных эскизов, в которых устанавливается «крупное» цветовое решение будущей работы, распределение цвето-тональных планов на плоскости. В эскизах должно быть найдено наиболее удачное и выразительное решение крупноформатной картины.

Цель: развитие умения выразить через цветовые решения свою идею, авторскую позицию.

Материал: бумага, уголь, акварель, гуашь, картон, масло.

18. Подробный эскиз.

Задача: полнее глубже раскрыть пластическое решение крупноформатной картины. Корректировка и уточнение ранее выполненных эскизов. Разработка более подробного композиционного решения.

Цель: перейти к завершающему этапу работы над крупноформатной картиной.

Материал: холст или картон, масло или темпера.

Раздел 6

Крупноформатная картина

19. Картон.

Задача: выполнение точного тонального рисунка будущего произведения в размер итоговой работы. Рисунок должен быть нанесен на бумагу или крафт, затем перенесен на холст (либо с помощью продавливания, либо с помощью модульной сетки). Картон должен быть выполнен в тоне и точно передавать композицию картины, найденную в предварительных эскизах. Картон не является просто переходом от эскиза к размеру, а имеет самостоятельную ценность, как тонально пластическое видение будущей картины.

Цель: проверка соответствия авторской идее, пластическому замыслу, размеру, переход к работе над крупноформатной картиной.

Материал: бумага, крафт, карандаш, уголь, соус.

20. Выполнение крупноформатной картины.

Задача: выполнение итогового произведения в технике масляной живописи, в отдельных случаях, возможно выполнение работы в темперной технике, если это предполагалось изначально. В процессе работы над крупноформатной картиной от студента требуется максимальная концентрация знаний и навыков. Необходимо последовательно выполнить все этапы работы, начиная с грунтовки (технология и выбор имприматуры) и заканчивая последовательным нанесением красочных слоев. Итоговая картина должна сохранить в себе все качества эскизной работы, сохраняя композиционную остроту и выразительность.

Цель: получение опыта в работе над крупноформатной картиной.

Материал: холст, масло или темпера.

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.	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.	

Промежуточный 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.	Экзаменационный просмотр с выставлением оценки. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует

Итоговый контроль.

Итоговый контроль 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
Итоговый контроль			
1	Курсовая работа (малый диплом)	Конечный творческий продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплексного учебного задания. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения творческих практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических навыков, навыков практического и творческого мышления в результате освоения дисциплины через реализацию в авторской работе.	Защита курсовой работы
2	Экзаменационный	Просмотр выставки-отчета	Экзаменационный

кафедраальный просмотр	студентов о выполненных в течении семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедраальной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах.	просмотр с выставлением оценки. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.
---------------------------	--	--

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

8.1. Основная литература:

1. Барышников А. П. Основы композиции. Учебное издание. 2020 г. 196 с.
2. Кочергин Э. С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий. Учебное пособие. СПб Вита Нова. 2019 г. 158 с.
3. Образ и смысл. Голландская живопись 17 века из музеев и частных собраний России. Минкультуры Лингва Ф. 2021 г. 216 с.
4. Гавриляченко С. А. Композиционный рисунок. Методология композиционности. МГАХИ им. В.И. Сурикова СканРус. 2020 г. 240 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 2014. – 523с.
2. Третьяков Н. Н. Образ в искусстве: Основы композиции - М., 2001. - 282 с.
3. Проблемы композиции: сб. науч. трудов под общ. ред. Ванслова В. В; НИИ теории и истории изобр. искусств РАХ, МГАХИ им. В.И. Сурикова. – М., 2000. - 290 с. НЭБ

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»);
- 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

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

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

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

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий живописью).
2. Оборудование: мольберты, подиумы, столы, стулья, планшеты, и т.д.
3. Художественные материалы: Загрунтованные холсты, масляные краски, палитры, кисти, картон, бумага, крафт, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики.
4. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Композиция станковой живописи» 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 живописи достаточно крупного формата. Обязательно должна быть предусмотрена возможность работы при дневном освещении.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине «Композиция» необходимо следующее материально – техническое оснащение:

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