МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация выпускника: бакалавр

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы: Изобразительное искусство и медиадизайн

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Композиция» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональную задачу обучения и воспитания подготовка бакалавров для системы общего и дополнительного образования путем развития у студентов личностных качеств и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения работ, направленных на формирование, закрепление, развитие практических композиционных навыков и компетенций, по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Композиция» является обязательной для изучения; относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Живопись, Рисунок, Итория изобразительного искусства, Основы дизайна, Графический дизайн, Методика обучения изобразительному искусству, Методика обучения дизайн-проектированию, Техники декоративной живописи, Техники печатной графики, Художественный текстиль; а также прохождению практик: Учебная практика, пленэрная практика, Производственная практика, ранняя преподавательская практика, Производственная практика, преподавательская практика, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

знать:

– элементарные принципы построения композиции;

– о композиционном центре и способах его выявления;

– знать о способах передачи пространственных планов

– общие закономерности и специфические особенностей гармонизации формы в различных видах искусства;

уметь:

– применять принципы построения композиции в собственной творческой деятельности;

применять практические навыки, в выделении композиционного центра в изображении, владеть:

– элементарными принципами построения композиции в художественно-творческой деятельности;

– приемами композиционных построений в стиле известных народных художественных промыслов;

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина:

профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-2. Способен	ПК-2.1. Моделирует и проектирует	01.001 Педагог

формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета	образовательную среду для формирования результатов обучения в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. ПК-2.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания. ПК-2.3. Использует технологии личностного развития, знания в области идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской и мировой культуры для достижения личностных результатов учащихся.	(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
ПК-3. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций	ПК-3.1. Выделяет и анализирует явления искусства как культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. ПК-3.2. Анализирует содержание и форму художественного произведения, организацию творческого и художественного процесса. ПК-3.3. Выделяет и анализирует средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.	
ПК-4. Способен формировать у обучающихся практические умения в области изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, медиадизайна	ПК-4.1. Определяет оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности. ПК-4.2. Формирует у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента. ПК-4.3. Осуществляет контроль за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– методики и технологии формирования образовательной среды школы в целях достижения планируемых результатов обучения; принципы организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

– общее и различное между разными типами художественного творчества; специфику видов и жанров в разных типах художественного творчества; средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства; этапы разработки художественного проекта (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3); возрастные особенности формирования художественных умений у обучающихся ; методы развития художественно-творческих умений детей в области разных видов изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна в рамках урочной и внеурочной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

Уметь:

– формировать предметную образовательную среду с учётом планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; использовать технологии личностного развития обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3,);

– использовать теоретические основы изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства в художественно-практической деятельности; выполнять художественно-творческий проект (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3,);

– применять в образовательном процессе приемы и методы формирования у обучающихся практических художественно-творческих умений в области разных видов изобразительного искусства; использовать разнообразные средства наглядности, в том числе, мультимедийные, и педагогический рисунок (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

Владеть:

– принципами организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; принципами междисциплинарного подхода для достижения планируемых результатов обучения (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

– методикой анализа художественных произведений; базовыми искусствоведческими понятиями и терминами; средствами выразительности для создания художественных образов разных видов и жанров изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3).

– приемами контроля и диагностики художественно-творческих умений обучающихся в области изобразительного искусства; методами мотивации и активизации интереса учащихся к изобразительной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 12 зачётных единиц (432 часов.)

Практическая подготовка 230 час.

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1 курс							
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. НАТЮРМОРТ							
1	Понятие «композиция». Композиция как учебный предмет Основные этапы развития теории композиции..	2	2	-	-	-	
2	Средства выразительности в в композиции (форма, фактура, цвет)	2	2	-	-	4	
3	Композиция натюрморта. Натюрморт как жанр изобразительного искусства Законы композиции.	2	2	-		4	
4.	Композиция натюрморта Частные законы композиции. Разработка графических вариантов эскизов	2	-	-	4ПП	4	
5	Сюжетно-композиционный центр и способы его выражения	2	-		4ПП	4	
6	Тоновое решение композиции тематического натюрморта	2	-	-	6ПП	4	
7	Цветовое решение композиции тематического натюрморта	2	-	-	12 ПП	20ПП	
	Итого за 2 семестр:		**6**	-	**26, 26 ПП**	**40, 20ПП**	**Экзамен**
	2 курс						
	РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА						
8	Композиционные приемы в композиции пейзажа	3	2	-	-	2	
9	Композиция сельского пейзажа	3	2	-	-	2	
10	Разработка вариантов сюжета пейзажа	3	2	-	-	6	
11	Тоновое решение композиции пейзаж	3	-	-	12 ПП	6	
12	Цветовое решение композиции	3	-	-	16 ПП	20ПП	

	пейзажа						
	Итого за 3 семестр:		**6**	-	**28, 28 ПП**	**38 20ПП**	**Зачет**
	РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРЬЕРА						
13	Интерьер как жанр изобразительного искусства	4	2				
14	Средства выразительности композиции интерьера -	4	2	-			
15	Зарисовки разных видов интерьера, эскизы	4	2	-	4 ПП	20ПП	
16	Композиция интерьера с определенно выраженной темой	4	-	-	24 ПП	18	
	Итого за 4 семестр:		**6**	-	**28, 28 ПП**	**38 20ПП**	**Зачет с оценкой**
	3 курс						
	РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ПОРТРЕТА						
17	Портрет как жанр изобразительного искусства	5	2	-	-	4	
	Средства выражения художественного образа в композиции портрета						
18	Особенностей построения композиции портрета при его поясном,поколенном и в рост решении в эскизах	5	2	-	-	4	
19	Поисковые эскизы композиции тематического портрета	5	-	-	4 ПП	16	
20	Тоновое и цветовое решение композиции портрета	5	-	-	18 ПП	22 20ПП	
	Итого за 5 семестр:		**4**	-	**22, 22 ПП**	**46 20ПП**	**Зачет**
	РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ						
21	Сюжетно-тематическая картина – бытовой жанр в изобразительном искусстве	6	2	-	-	-	
22	Композиционные приемы создания сюжетной композиции:	6	2	-	-	-	
23	Поисковые эскизы композиции тематической сюжетной композиции	6		-	8ПП	16	
24	Тоновое и цветовое решение сюжетной композиции	6		-	18ПП	26 20ПП	
	Итого за 6 семестр:		**4**	-	**26, 26ПП**	**42 20ПП**	**Экзамен**

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Понятие «Композиция».
Композиция как учебный предмет

Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции

Определение понятий «композиция», «структура», «конструкция», «компоновка».

Основные аспекты изучения композиции.

Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание курса композиции. Связь курса композиции со специальными учебными дисциплинами по изобразительному искусству. Место композиции в теории искусствоведения, психология художественного творчества. Роль и место композиция в воспитании художника-педагога.

Тема 2. Средства выразительности в композиции (форма, фактура, цвет)

Форма как одно из основных средств выражения художественного образа

Основные простейших композиционные схемы: квадрат, треугольник, круг, форма «амебы», линия, точка.

Квадрат как законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие образы. Форма тяжелая, неподвижная. Разновидность квадрата – ромб. Ромб – динамичная, подвижная, но неустойчивая форма композиции: линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветовое); линейная перспектива; светотень; цвет, воздушная и цветовая перспектива; декоративность; динамика и статика; открытость и замкнутость; целостность.

Треугольник – активная форма, развивающаяся на плоскости и в пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения. В положении вершиной вверх – устойчива, вниз – сверхнеустойчива. Способна выражать или вызывать агрессивные образы.

Круг – форма, в которой наиболее ярко выражена идея природы, Земли, мироздания. Круг и его производные вызывают ассоциации, связанные с понятиями «добро», «жизнь», «счастье».

Форма «амебы» - текучая форма, способна выражать неустойчивые по характеру образы.- романтизм, меланхолия, пессимизм.

Линия как средство выражения образа. Разнообразие линий и их особенности в передаче образа – замкнутая, разомкнутая, плавная угловатая. Линия в передаче движения.

Точка – как одна из разновидностей формы.

Приемы разработки формы.

Стилизация - как один из приемов визуальной разработки формы художественного образа (выявление наиболее характерных черт предмета и отказ от ненужных деталей).

Трансформация – изменение формы предмета (трансформирование) – округление, вытягивание, увеличение, уменьшение размеров, подчинение угловатости.

Пропорции – соответствие между элементами произведения и его целым по отношению к части, принятую за исходную. Пропорции как средство передачи соразмерности частей формы.

Цвет как средство выражения художественного образа. Физиологическое воздействие цвета на человека. Цветовые ассоциации (весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные). Эмоциональные ассоциации цвета (позитивные, негативные, нейтральные). Объективные свойства цвета и реакции. Которые они вызывают. Цветовые характеристики цвета. Цветовой тон – качество, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из спектральных цветов. Светлота - степень приближения данного цвета к белому. Относительная яркость - Насыщенность – степень отличия хроматического

цвета от равного по светлоте ахроматического. Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости данного цвета. Самые чистые – спектральные цвета.

Фактура как одно из свойств предметного мира и средство выражения образа. Фактура – в передаче характера поверхности предмета, свойств материала, из которого он состоит, способов его обработки. Восприятие фактуры (зрительное, осязательное - на ощупь). Ассоциации. вызываемые характером фактуры (материальные, духовные; агрессивные, спокойные, мягкие, теплые, холодные и т.д.). Физические свойства фактуры (гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, пушистость, мягкость и т.д.). Эмоциональные ощущения, вызываемые определенной фактурой (приятные, неприятные, беспокойные, монотонные, радостные, грустные, скучные, и т.д.).

Выбор фактуры для создания художественного образа.. Соответствие формы, фактуры, цвета задуманному образу.

Тема 3. Композиция натюрморта. Натюрморт как жанр изобразительного искусства Законы композиции

Многовековая история натюрморта (Древняя Греция). Возникновение натюрморта как самостоятельного жанра (ХУ1 - ХУ11 вв.). Искусство натюрморта в России (ХУШ в.). Творчество К.А.Коровина, И.Э.Грабаря, А.Я.Головкина, П.В.Кузнецова, И.И.Машкова, П.П. Кончаловского и др. Натюрморт в творчестве современных художников. Натюрморт как вспомогательное средство. Его смысловая нагрузка. Натюрморт как самостоятельное произведение искусства.

Основные законы композиции Законы целостности, соразмерности, пропорциональности, соподчинения частей и целого, типизации и др. Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Сущность закона цельности его основные черты: неделимость композиции, согласованность и соподчиненность всех элементов композиции, неповторимость элементов композиции. Зависимость целостного восприятия картины от: точности найденных жизненных, выразительных отношений персонажей сюжетного центра с другими группами и окружающей средой; логического и эмоционального построения сюжета; определенности и согласованности поз и движений фигур; изображение психологических состояний персонажей; цельности пространства, колорита и тоновых отношений.

Основные черты закона типизации: типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции; развитие действия во времени, новизна.

Закон контрастов как один из основных законов композиции, определяющий ее выразительность. Разновидности контрастов композиции: контрасты величин, масштабов, цветовые контрасты, контрасты положений, психологические контрасты Законы трехкомпонентности, простоты и контрапункта в орнаментальной композиции. Законы композиции и особенности визуального восприятия. Закономерности группировки элементов

Тема 4. Композиция натюрморта Частные законы композиции

Типы композиции: замкнутая, вписывающаяся в определенную форму и подчиненная ей, открытая, фризовая композиция, монокомпозиция.

Принципы построения композиции: целесообразности; единства сложного (целостность произведения); доминанты (наличие главного, ведущего начала); соподчинения частей в целом; динамизма (движение - основа жизни и искусства); равновесия, уравновешенности частей целого; гармонии (гармоническое единство элементов формы между собой и единство формы и содержания в композиции на основе диалектического единства противоположностей).

Неоднородность распределения элементов в композиционных структурах и образование доминантных групп. Формальные признаки доминанты. Понятие композиционного центра.

Правила композиции: передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия или асимметрия, равновесие, статика, динамика .

.Ритм, метр. Выражение движения и времени в ритмической структуре. Основные типы метрических построений. Ритм в природе и искусстве. Основные виды художественного ритма. Сложные синкопированные ритмы. Ритм в декоративных и орнаментальных композициях. Метроритм. Симметрия в природе. Роль симметрии в искусстве. Основные виды симметрии.. Понятие асимметрии.

Симметрия и уравновешенность как признаки статичных композиций. Статика центрированных композиций. Статические структуры с метрическим повтором элементов. Динамические композиции и характер выражаемого движения, его геометрическое выражение. Асимметрия как прием выражения динамики. Сложные композиционные построения с использованием статичных и динамичных элементов. Выражение движения в композиции. Основные виды пластических движений и их графическое выражение. Сложные пластические движения. Пластические движения в объемно-пространственной композиции.

Равновесие как выражение архитектонических характеристик. Виды равновесия в композиции и его факторы. Соотношения изображения и фона. Достижение равновесия и специфика визуального восприятия. Динамическое равновесие.

Разработка графических вариантов эскизов тематического натюрморта. Поиск линейного, тонового и . решения эскиза композиции. Наброски, зарисовки, как подготовительный материал к композиции. Предмет и символ. Образ. Пространство и время в натюрморте.

Натюрморт как самостоятельный жанр изобразительного искусства.

Специфика и последовательность работы над композицией натюр-
морта.

Тема 5. Сюжетно-композиционный центр и способы его выражения

Место композиционного центра и смысловой центр в работе над натюрмортом. . Композиционный центр и способы его выражения; соподчинение главного и второстепенного, равновесие; ритмически, средствами тона, цвета (цветовой тон, насыщенность). Композиция натюрморта в разных техниках (графика, живопись, скульптура) .

Тема 6. Тоновое решение композиции тематического натюрморта

Композиционные приемы: передача впечатления монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональных направлений.

Поиск композиции натюрморта с контрастами объемов, тона, цвета. с применением разных композиционных схем /треугольник, круг, эллипс и т.д./. Разработка и исполнение композиции натюрморта с ярко выраженной динамикой и статикой.

Рисование натюрморта с передачей конструктивного строения, формы, характера, пропорции, пространственного положения, складок драпировок мягкими материалами. Приемы работы мягкими материалами (штриховка, тушевка, растирка…)

Тема 7. Цветовое решение композиции тематического натюрморта

Наброски, зарисовки, как подготовительный материал к композиции. Цвет как средство выражения художественного образа. Физиологическое воздействие цвета на человека. Цветовые ассоциации (весовые, температурные, фактурные, акустические,

пространственные). Эмоциональные ассоциации цвета (позитивные, негативные, нейтральные). Объективные свойства цвета и реакции. Которые они вызывают. Цветовые характеристики цвета. Цветовой тон – качество, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из спектральных цветов. Светлота - степень приближения данного цвета к белому. Относительная яркость - Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического. Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости данного цвета. Самые чистые – спектральные цвета.

Цветовая разработка композиции сложного натюрморта «Ярмарка». Создание цветом определенного эмоционального состояния, соответствующего теме композиции. Поиск цветового решения композиции. Выполнение композиции в материале. Передача характерных пропорций, материальности, воздушной среды, пространственных отношений. Создание выразительного живописного образа.

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА
Тема 8. Композиционные приемы в композиции пейзажа

Пейзаж как часть картины и как самостоятельный жанр. разновидности пейзажа. (сельский городской, индустриальный, лирический, эпический, национальный и др.) Пейзаж-картина в творчестве И.Я.Левитана, А.А.Рылова, И.И.Шишкина, Н.М. Ромадина, Г.Г. Нисского и др.

Художественно- эстетические качества пейзажных композиций (этюды, эскизы, картины). приемы сбора материала для композиции. Основные задачи композиции пейзажа. Пространство и время. Пространственный синтез. Организация композиционного центра в

пейзаже. Единство действия и времени. Внутреннее действие. Конкретное историческое время. Внеисторическое время.

Тема 9.Композиция сельского пейзажа.

Специфика и последовательность работы над композицией сельского пейзажа. Практические занятия по композиции сельского пейзажа Композиционный центр и ритмическое построение композиции. Горизонт в пейзажной композиции. Свет, цвет, тон в выявлении композиционного центра. Цвет и колорит. Выполнение композиции пейзажа.

Приемы композиции: изоляция, «легкий верх, тяжелый низ», вертикали, горизонтали, диагонали. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая композиция, симметрия и асимметрия, равновесие. Форматы. Размещение элементов композиции в квадрате, треугольнике, круге и т.д. Симметричное и асимметричное построение. Статика и динамика. Ритм, контраст, колорит, пространство, плановость

Целостность мира, его материальность и целостное восприятие картины. Подчинение всех элементов и частей произведения единому идейному замыслу.

Влияние формата картины на построение , выразительности изображения, на цельность его восприятия. Разновидность форматов /квадратные, прямоугольные, в виде удлиненного прямоугольника/.

Зависимость выбора формата от темы, сюжета, изображаемых объектов, от вида и жанра изобразительного искусства.

Тема 10. Разработка вариантов сюжета пейзажа

Замысел, (цель, идея) композиции.. Содержание и форма в произведении искусства. Роль композиции в создании художественного образа. Основные аспекты анализа композиции (образно-смысловой, пространственно-пластический, материально-функциональный и декоративный).

Разработка сюжета и выполнение первоначальных эскизов пейзажа. Поиски тонового и цветового решения композиции пейзажа. Решить состояние времени суток и времени года. Выявить тоновые и цветовые различия в передаче свето-воздушной перспективы. Выбрать точку и уровень зрения. Определить линию горизонта и формат. Передать сочетание масс. Передать соотношение неба и земли. Показать пространственные планы. Развивать чувство цвета и целостности цветового и тонового решения композиции. Передать эмоциональное состояние. Фор-эскизы. Зарисовки. Наброски.

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

Тема13. Интерьер как жанр в изобразительного искусства

Интерьер - часть, элемент архитектуры. Интерьерная живопись как самостоятельный жанр искусства. Композиция интерьера как фон произведений, изображающих исторические, бытовые и другие события.

Характер интерьера - отражение эпохи, уровня развития материальной культуры, господствующего стиля в архитектуре. Разновидности интерьера (старинный и современный; сельский и городской; дворянский, и простонародный и т.д.).

Основные особенности композиции интерьера: строгое соблюдение правил линейной и воздушной перспективы; внутренний вид помещения содержит большое количество предметов, расположенных на разных уровнях, на расстоянии друг от друга (картины, зеркала, мебель и др.); интерьерная живопись зависит от архитектуры, замкнутого ограниченного пространства. Влияние на композицию интерьера перспективного сокращения, конструкций предметов архитектуры.

Тема 14. Средства выразительности композиции интерьера

Тональное решение, учет световых условий в работе над интерьерной композицией.

Идейный замысел, композиционный центр и дополнительные второстепенные элементы в изображении интерьера. Образ интерьера, цельность и единство Среды в композиции интерьера. Масштаб обстановки и архитектурных деталей, ритмическая основа. цельность пространства и колорита.

Закономерности зрительного восприятия пространства. Правила его выстраивания на картинной плоскости.

Основы пространственной композиции на плоскости: компоновка плоскости и пространства в системе размещения элементов - фигур и фона. Размерные, тоновые, цветовые, светотеневые отношения, смысловое и формальное равновесие.

Средства композиции (размерные отношения, перспектива, световой, цветовой контрасты и т.п.) в планах картинного пространства. Средства решения трехмерного пространства в картине. Типы построения пространства. Передача объемов пространства в интерьере.

Специфика и последовательность работы над композицией интерьера. Основные этапы процесса работы над композицией интерьера: наброски, эскизы, определение композиционно-смыслового центра. Композиция интерьера с определенно выраженной темой.

Тема 15. Зарисовки разных видов интерьера с натуры

Восприятие и анализ натуры - интерьеров разных видов (в музее, в школе, , в избе, в храме, . использование. (коридор, лестничная площадка, угол аудитории, выставочный зал, рабочий кабинет, мастерская художника, и т.д). Выбор точки зрения и линии горизонта, построение перспективы больших плоскостей и элементов интерьера, уточнение деталей, тоновое решение рисунка.

Цели и задачи: Передача пространственной среды тоном, с легкой детализацией предметов.Материалы и оборудование: Графитный карандаш, ластик. Размер листа А2.

Зарисовки и наброски с передачей этажности с включением лестничных пролетов. передача в набросках перспективных изменений. «Живой» линией передавать удаленность объектов от зрителя, воздушную перспективу. Замысел, (цель, идея) композиции.. Содержание и форма в произведении искусства. Роль композиции в создании художественного образа. Основные аспекты анализа композиции (образно-смысловой, пространственно-пластический, материально-функциональный и декоративный).

Тема 16. Композиция интерьера с определенно выраженной темой

Замысел, (цель, идея) композиции. Выбор вида интерьера, материалов и техники исполнения. Согласованность содержания и формы в произведении искусства. Роль рисунка и живописи в создании художественного образа в композиции. Основные аспекты анализа композиции (образно-смысловой, пространственно-пластический, материально-функциональный и декоративный).

Содержание и форма - диалектические стороны единого целого в произведении искусства. Цветовое решение и раскрытие содержания картины. Изобразительные средства в раскрытии содержания, в передаче цельности, внутреннего единства, в выявлении основного.

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ПОРТРЕТА

Тема 17. Портрет как жанр изобразительного искусства

Парсуна (персона) - первые портретные изображения после иконописных ликов Вставить о портретистах). Композиция в портретном жанре у зарубежных и отечественных художников. Разнообразие портретных постановок(мужской, женский, детский; молодой человек, пожилой человек). Восприятие и анализ натурной постановки (головы, поплечный, поясной, в полный рост в положении стоя и сидя), приемов обозначения в рисунке направлений линий основных членений фигуры (плечевой пояс, линия талии, тазобедренных суставов, коленных суставов), нахождения симметричных точек человеческого тела с учетом поворотов, и перспективных сокращений. Композиционное расположение на листе бумаги, связь головы с плечевым поясом. Проблема сходства в портрете. Сходство внутреннее и внешнее. Образ и психология портрета. Специфика и последовательность работы над композицией портрета.

Практические занятия по композиции портрета Проработка общих пропорций, выявление характерных особенностей модели, движение руки, поворот головы. Светотеневая моделировка формы, определение самого светлого и самого темного мест на голове, тональных переходов. Обобщение рисунка.

Цели и задачи: Конструктивное и тоновое изображение фигуры человека. Передача характерных особенностей модели, поворот головы, туловища. Проработка частей лица с общей формой головы, с учетом цельности и единства тональных отношений

Тема 18. Особенностей построения композиции портрета при его поясном, поколенном и в рост решении в эскизах

Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Применение пастозного и рыхлого мазка. Задачи целостного решения живописного изображения портрета. Поэтапное ведение живописного этюда. Разработка первоначальных эскизов композиции тематического портрета по заданной теме (например, «Мой современник»). Изучение влияния личности портретируемого и внешних экспрессивных проявлений его характера

на композиционное решение портрета. Изучение специфических особенностей построения композиции портрета при его поясном, поколенном и в рост решении вэскизах. Передача цветовых рефлексов, при сохранении локального пятна. определить теплые и холодные светотени. Применение своих знаний по рисунку в течение всей работы. Использование различных технические и живописных приемов работы.

Передача портретного сходства. характера портретируемого, распределения теплых и холодных цветовых пятен, точности в изображении аксессуаров народного костюма Использование различных декоративных и живописных приемов работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

Тема 19. Поисковые эскизы композиции тематического портрета

Портрет человека – это образ, который способен рассказать зрителю очень много о портретируемом: пол, возраст, принадлежность к какой-либо профессии. Отражение в портрете художником массы эмоций и переживаний человека, его состояние радости или печали, мудрости, гнева и доброты. Для художника важно увидеть и передать в натуре весь спектр человеческих особенностей, особенностей пропорций лица, фигуры, прически и одежды. Для работы над композицией следует выполнить множество характерных зарисовок и набросков , которые могут стать основой для творческой композиции.

Тема 20. Тоновое и цветовое решение композиции портрета

Композиционные основы творческого портрета. внутренний мир человека и его связь с окружающей средой в жанре портрета. Особенности художественного портрета (отличие от фотографии). Портрет, однофигурная сюжетная картина, Последовательность работы и отбор материала для портретной композиции. Типы портрета (погрудный, поясной, в рост фигуры), Значение и функции деталей в композиции портрета. Поиски материала для создания портретной композиции. Композиция портрета в разных техниках. Выполнение композиции тематического портрета. Передача через фигуру, позу, костюм, интерьер и аксессуары эмоциональную характеристику портретируемого. Добиться целостности цветового и тонового решения композиции. Создать художественный образ современника.

РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Тема 21. Сюжетно-тематическая картина – бытовой жанр в изобразительном искусстве

Бытовая тема картины — бытовой жанр изобразительного искусства. отражающий реальную, современную художнику повседневную жизнь людей: .труд и отдых, будни и праздники, нравы и обычаи, взаимоотношения людей. Родина бытового жанра средневековые страны Дальнего Востока: Китая и Японии.

В европейском искусстве в эпоху Проторенесанса и Возрождения черты бытового жанра проявились в интерпретации религиозных сюжетов как реальных событий с приметами современной жизни.

Расцвет жанра произошёл в XVII веке в Нидерландах. В произведениях Голландских мастеров - композиции с изображениями людей из разных сословий в их повседневной жизни: торговцев на рынках, аристократов за беседой, крестьян за обедом. В XVIII веке английский художник У. Хогарт («Модный брак») положил начало сатирическому направлению в бытовом жанре живописи.

В России бытовой жанр сформировался позднее других — во второй половине XIX века. Родоначальником русской бытовой живописи стал А. Г. Венецианов,

который изображал труды и дни крестьян. Бытовой жанр стал ведущим в живописи передвижников («Тройка» Василия Перова, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина)

Виды бытового жанра: сюжеты в интерьере (П. А. Федотова «Сватовство майора»), Бодегон — изображение сцен на кухне, в трактире, лавке (Д. Веласкеса «Старая кухарка»), Праздники (П. Брейгеля «Крестьянский танец»), спортивные соревнования, сцены охоты (П. П. Рубенса «Охота на гиппопотама»), сцены труда (А.Г. Венецианов «На пашне Весна»)

Тема 22. Композиционные приемы создания сюжетной композиции

Композиционные приемы: передача впечатления монументальности, передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональных направлений.

Приемы композиции: изоляция, «легкий верх, тяжелый низ», вертикали, горизонтали, диагонали. Правила композиции: сюжетно-композиционный центр и фризовая композиция, симметрия и асимметрия, равновесие. Форматы. Размещение элементов композиции в квадрате, треугольнике, круге и т.д. Симметричное и асимметричное построение. Статика и динамика. Ритм, контраст, колорит, пространство, плановость. Композиционный центр и способы его выражения/ соподчинение главного и второстепенного, равновесие /. Передача движения в станковой композиции – один из законов композиции.. Замысел, (цель, идея) композиции.. Содержание и форма в произведении искусства. Роль композиции в создании художественного образа. Основные аспекты анализа композиции (образно-смысловой, пространственно-пластический, материально-функциональный и декоративный). . Композиционный центр и способы его выражения/ соподчинение главного и второстепенного, равновесие /.. Передача движения в станковой композиции – один из законов композиции. Движение в картине как одновременное единство признаков предыдущего и последующего состояний

Тема 23. Поисковые эскизы композиции тематической сюжетной композиции

Размеры картинной плоскости и восприятие зрителя. Размеры произведений бытовой, станковой живописи. Работа по сбору материала к сюжетной композиции. Средства типизации, выразительная передача индивидуальных и социальных характеристик, правдивость поз и жестов персонажей сюжета в работе над тематической картиной. Специфика и последовательность работы над тематической (многофигурной) композицией. Основные закономерности, правила и средства пластического построения тематической (многофигурной) композиции. Идея и форма. Выражение темы через определенный сюжет. Композиционная завязка.

Наброски и зарисовки, точка зрения, ракурс (фас, профиль, промежуточные повороты фигуры) Наблюдение и изучение различных характеров и поз людей в процессе быстрых зарисовок. Технология сюжетного наброска. Упражнения в исполнении многофигурных сюжетных набросков, этюдов. Композиция по наблюдению и воображению на темы народного быта.

Тема 24. Тоновое и цветовое решение сюжетной композиции

Творческая работа над созданием художественного произведения - воплощение эстетического, эмоционального, идейно-познавательного содержания в соответствующую материальную форму, поиски изобразительных и композиционных средств, глубоко раскрывающих замысел сюжетной композиции

Содержание и форма - диалектические стороны единого целого в произведении искусства. Цветовое решение и раскрытие содержания картины. Изобразительные средства в раскрытии содержания, в передаче цельности, внутреннего единства, в выявлении основного.

Целостность мира, его материальность и целостное восприятие картины. Подчинение всех элементов и частей произведения единому идейному замыслу. Влияние формата картины на построение, выразительности изображения, на цельность его восприятия. Разновидность форматов /квадратные, прямоугольные, в виде удлиненного прямоугольника/.

Зависимость выбора формата от темы, сюжета, изображаемых объектов, от вида и жанра изобразительного искусства.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения по дисциплине «Живопись» при реализации различных видов учебных занятий используются образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются также следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы технологии Веб 2.0; облачные технологии и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа организуется в виде дополнительных занятий по выполнению программных постановок, а также выполнение набросков, композиционных эскизов и этюдов.

В программе отведено время на изучение таких видов работы, как наброски и зарисовки этюды. Задача состоит прежде всего в формировании целостного восприятия и выявления образной сути изображаемого. В практической работе необходимо использовать все виды набросков и зарисовок и этюдов (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению) в различных техниках и материалах. К самостоятельной же работе, относится написание реферативных работ по дисциплине «Композиции». Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Все формы учебной работы и контроля по очной форме обучения объединены в рамках балльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплине является накопительной. Базовая часть рейтинга по дисциплине включает рейтинговые оценки работы на практических занятиях и выполнения контрольных заданий текущего контроля. Текущий контроль № 2 в

каждом семестре проводится в форме выполнения творческого задания, а так же просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Дополнительная часть рейтинга может включать компенсирующие задания. Они выполняются в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на практических занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период промежуточной аттестации – если студент не накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.

На зачете контролируемые компетенции проверяются двумя видами оценочных средств: реферат, творческое задание. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете - 30 баллов.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании реферата учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Оценочные средства проведения промежуточного контроля по дисциплине Композиция» (зачет, зачет с оценкой 3,4,5 семестры)

Баллы	Защита реферата
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -2 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -2 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -2 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -2 балл	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -2 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 15 баллов
	Выполнение задания творческого характера

0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой композиции
0 –1 балл	Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов,
0 – 1 балл	Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого)
0 – 2 балл	Выявление композиционного центра , главного и второстепенных элементов
0 – 1 балл	Правильность в выборе приема и живописной техники
0 – 2 балл	Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве;
0 – 2 балл	Владение художественными материалами живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта
0 – 2 балл	Владение живописными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон)
0 – 2 балл	Выразительность живописной работы и художественно-технологический уровень исполнения
	Максимальное количество – 15 баллов

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля по дисциплине «Живопись» (экзамен 2,6 семестры)

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

В процессе промежуточной аттестации контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3;ПК-4 проверяются тремя видами оценочных средств: (собеседование, реферат, творческое задание,). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене - 30 баллов.

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
Баллы	**Защита реферата**
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -1 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -1 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -1 балл	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 10 баллов

Баллы	**Разработка презентации к выбранной теме реферата**
1 балл	Соблюдение требований к структуре презентации, включая цели и задачи
1 балл	Соответствие содержания презентации теме реферата и его

	информативность
1 балл	Равномерность наполнения разделов презентации
2 балла	Оригинальность и наглядность оформления презентации
	Максимальное количество – 5 баллов

	Выполнение задания творческого характера
0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой композиции
0 –1 балл	Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов и цельности композиции
0 – 1 балл	Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого)
0 – 2 балл	Выявление композиционного центра, главного и второстепенных элементов
0 – 1 балл	Правильность в выборе приема и живописной техники
0 – 2 балл	Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве;
0 – 2 балл	Владение художественными материалами живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта
0 – 2 балл	Владение живописными и композиционными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон)
0 – 2 балл	Выразительность композиции и художественно-технологический уровень исполнения
	Максимальное количество – 15 баллов

Задания выполняются в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету (экзамену). Задание студенты получают в начале изучения дисциплины совместно с темой реферата и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета (экзамена) вместе с рефератом. Непосредственно на экзамене осуществляется просмотр текущих работ, творческого проекта и проводится тестирование.

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Композиция»

Вид работы	**Количество баллов**
Текущая работа	**0 – 44**
Выступление на семинарских занятиях(не менее 4 раз х 0-2 бал.)	0 - 8
Практические задания (2 задания х 10 бал.)	0 – 20
Самостоятельная работа (не менее 4 х 4 бал.)	0- 16
Текущий контроль 1 (просмотр работ)	**0 – 2**
Текущая работа	**0-51**
Выступление на семинарских занятиях(не менее 4 раз х 2 бал.)	0 - 8
Практические задания (2 задания х 10 бал.)	0 – 20
Самостоятельная работа (не менее 2 х 4 бал.)	0- 8
Контрольная работа	0 -15
Текущий контроль 2 (просмотр работ)	**0 – 3**
Промежуточный контроль (зачет/зачет с оценкой/экзамен)	**0-30**
Итого:	**0-100**
Премиальные баллы:	

Реферат (научная статья)	**0 – 12**
Превышение плана самостоятельной работы (за каждую дополнительную работу)	0-5
Посещаемость (если студент посетил менее 50% занятий, баллы за посещаемость не начисляются)	0-5
Штрафы	
Опоздание на занятие (за одно опоздание)	минус 0,5
Отсутствие на занятии без уважительной причины (за одно занятие)	минус 1
Нарушение сроков сдачи практических заданий	0 до – 5
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте (экзамене).

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Композиция» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Композиция» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство : алгоритм композиции : учебное пособие : [12+] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. – Москва : Когито-Центр, 2012. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944. – ISBN 978-5-89353-362-0. – Текст : электронный.
2. Никитенков, С. А. Введение в теорию композиции : учебное пособие : [16+] / С. А. Никитенков ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610854. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907168-25-1. – Текст : электронный.
3. Шестакович, Т. Г. Основы композиции : учебное пособие / Т. Г. Шестакович. – Минск : РИПО, 2022. – 193 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711525. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-077-4. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования : вопросы теории и практики : учебное пособие : [16+] / Р. Ч. Барциц ; Московский

педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598865. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0789-6. – Текст : электронный.

2. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2022. – 401 с. : табл. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701333. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-212-8. – Текст : электронный
3. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие : [16+] / К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086. – ISBN 978-5-906992-59-8. – Текст : электронный.
4. Зорина, И. Л. Основы объемно-пространственной композиции : пространственная пропедевтика : учебник : [16+] / И. Л. Зорина. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699986. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3743-8. – DOI 10.23681/699986. – Текст : электронный.
5. Кишик, Ю. Н. Архитектурная композиция : учебное пособие : [12+] / Ю. Н. Кишик. – Минск : РИПО, 2015. – 172 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463291. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-476-7. – Текст : электронный.
6. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - Москва : Владос, 2006. - 144 с. : ил. - (Изобразительное искусство).
7. Объемно-пространственная композиция : учебник для студентов вузов / А. В. Степанов [и др.] ; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд. ; стереотип. - Москва : Архитектура-С, 2014. - 256 с. : ил.
8. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд. ; стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 144 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).
9. Формальная композиция : творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина ; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд. – Оренбург : Университет, 2014. – 255 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4417-0442-7. – Текст : электронный.
10. Черокова, А. В. Композиция : методические рекомендации по выполнению практических заданий : направление подготовки 4.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили "Изобразительное искусство", "Мировая художественная культура" / А. В. Черокова, И. Г. Седова ; Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "ИвГУ"; Шуйский филиал ИвГУ. - Шуя : Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВПО "ИвГУ", 2017. - 46 с.
11. Шевелина, Н. Ю. Композиция : проектная практика / Н. Ю. Шевелина. – Екатеринбург : Архитектон, 2008. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222105. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0153-7. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе.

http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm

2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://www.eduhmao.ru
12. http://vestnik.rsuh.ru
13. http://anthropology.ru
14. http://www.iskunstvo.info
15. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
6. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «17» февраля 2026 г., протокол № 7.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

<u>Приложение 1</u>. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой «композиции».

Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных и практических, самостоятельных занятиях.

Промежуточная аттестация студентов по курсу «композиции» предполагает зачет(3,5 семестры), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (2, 6 семестры), которые проводятся только после представления студентами выполненных в ходе освоения дисциплины заданий.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется

Общие указания к самостоятельной работе.

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

–работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);

– работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

– **2 семестр. Композиция натюрморта** предполагает следующие виды самостоятельной работы:

- Выбор материала для композиции натюрморта:
- Зарисовки, наброски, этюды с натуры.
- Разработка тональных и цветовых эскизов композиции натюрморта (бум., уголь, сангина, кар., гуашь).
- Выполнение итоговой работы: композиция натюрморта (акварель, гуашь, масло)

– 3 **семестр. Композиция (сельского) пейзажа** предполагает следующие виды самостоятельной работы:

- Сбор материала для композиции сельского пейзажа: зарисовки, наброски, этюды с натуры.
- Разработка тональных и цветовых эскизов композиции сельского пейзажа (бум., уголь, сангина, кар., гуашь).
- Выполнение итоговых работ: композиция сельского пейзажа (акварель,гуашь, масло, графические материалы)

– **4 семестр. Композиция интерьера**

- Сбор материала для композиции интерьера: зарисовки, наброски, этюды
- с натуры.
- Разработка тональных и цветовых эскизов композиции интерьера(бум.,
- уголь, сангина, кар., гуашь).
- Выполнение итоговой работы: композиция интерьера (акварель, гуашь,
- масло, графические материалы).

– **5 семестр. Композиция портрета**

- Сбор материала для композиции портрета: зарисовки, наброски, этюды с натуры.

- Разработка тональных и цветовых эскизов композиции портрета (бум., уголь, сангина, кар., гуашь).
- Выполнение итоговой работы: ком позиция портрета (акварель, гуашь, масло, графические материалы)

– **6 семестр. Композиция тематической картины**

- Сбор материала для композиции портрета: зарисовки, наброски, этюды с натуры.
- Разработка тональных и цветовых эскизов композиции портрета (бум., уголь, сангина, кар., гуашь).
- Выполнение итоговой работы: композиция портрета (акварель, гуашь,
- масло, графические материалы)

На аудиторных занятиях студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий

Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.