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 образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	51.03.02 Народная художественная культура
Направленность (профиль) образовательной программы:	Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Композиция» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональную задачу обучения и воспитания в сфере образования средствами композиции как важнейшей художественной категории в соответствии с требованиями образовательных стандартов, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Композиция» является обязательной для изучения; относится к обязательной части блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Декоративная живопись, Рисунок, Живопись, Основы орнаментального искусства, Искусство гобелена, Искусство художественной росписи ткани, Художественные лаки, Основы художественной росписи, а также прохождению производственной практики, педагогической практики и государственной итоговой аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- теоретические основы самопознания; значение познания себя для саморазвития личности;
- характерные особенности развития академической графики и живописи;
- основы построения объемно-пространственных композиций средствами рисунка и живописи
- содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации при решении задач самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
- схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и самообразования;
- историю и современное состояние декоративно-прикладного творчества;
- о достижениях в области декоративно-прикладного творчества.

Уметь:

- формулировать цели самообразования исходя из этапов личностно-профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебно-профессиональной деятельности;
- учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения;
- принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений декоративно-прикладного творчества;
- аналитически работать с натурой; конструктивно мыслить;
- разрабатывать светотеневую моделировку формы;
- применять на практике различные техники и технологии академической живописи;
- грамотно выстраивать со масштабность объектов в перспективных изображениях.

Владеть:

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по самообразованию и самовоспитанию;
- способами выявления и оценки индивидуально-психологических качеств и методами достижения более высокого уровня их развития.
- методами подготовки музейных и выставочных экспозиций, экскурсий, информационно-консультативных мероприятий, посвященных народной художественной культуре и процессам ее сохранения в современном мире.
- навыками академической школы рисунка и живописи,
- художественными приемами отображения действительности;
- приемами аналитической работы с натурой.

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

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: УК-6; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знать: - сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития. УК-6.2. Уметь: -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; - планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность; - критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; - применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни. УК-6.3. Владеть: - навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности; - приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.

б) общепрофессиональные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Правовые и этические основы профессиональной деятельности	ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики	ОПК-3.1. Знать: - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; - требования профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и правила профессиональной этики. ОПК-3.2. Уметь: - адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и норм профессиональной этики. ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; - навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Тип задач или задача профессиональной деятельности	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК Планируемые результаты обучения по ПК
Художественно-творческий	ПК-6. Способен применять художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного искусства	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; - средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: - применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: - графическими и живописными

		умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные.
Художественно-творческий	ПК-7. Способен создавать художественные произведения в традициях различных видов народного декоративно-прикладного искусства	ПК-7.1. Знать: - своеобразие художественно-эстетических единиц (мотивы и характер орнамента, колористика, закономерности композиции и т.д.); - технологии изготовления и декорирования произведений различных видов народного искусства. ПК-7.2. Уметь: - создавать декоративный образ с учетом материала, формы объекта, технологии декора; - создавать орнаментальные композиции в традициях разных видов народного искусства. ПК-7.3. Владеть: - практическими навыками и технологиями создания произведений в традициях различных видов народного и декоративно-прикладного искусства.
Художественно-творческий	ПК-8. Способен проектировать и конструировать изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	ПК-8.1. Знать: - возможности различных материалов в проектировании плоскостных и пространственных форм; - принципы создания объемно-пространственных композиций; - методы художественного проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. ПК-8.2. Уметь: - проектировать и создавать рукотворные объекты, с учетом этнических и современных художественных тенденций. ПК-8.3. Владеть: - навыками проектирования и конструирования плоскостных и пространственных форм; - навыками проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития (УК-6 (Индикаторы1,2,3);
- номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и правила профессиональной этики (ОПК-3 (Индикаторы1,2,3);
- принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства (ПК-6 (Индикаторы 1,2,3)
- своеобразие художественно-эстетических единиц (мотивы и характер орнамента, колористика, закономерности композиции и т.д.) (ПК-7 (Индикаторы 1,2,3);
- возможности различных материалов в проектировании плоскостных и пространственных форм; принципы создания объемно-пространственных композиций; методы художественного проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов (ПК-8 (Индикаторы 1,2,3)

Уметь:

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность ; критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6 (Индикаторы1,2,3);
- адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и норм профессиональной этики (ОПК-3 (Индикаторы1,2,3);
- применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; работать различными материалами и в разных техниках; трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (Индикаторы 1,2,3)
- создавать декоративный образ с учетом материала, формы объекта, технологии декора; создавать орнаментальные композиции в традициях разных видов народного искусства (ПК-7 (Индикаторы 1,2,3);
- проектировать и создавать рукотворные объекты, с учетом этнических и современных художественных тенденций (ПК-8 (Индикаторы 1,2,3)

Владеть:

- навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности (УК-6 (Индикаторы1,2,3);
- приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях; навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения (ОПК-3 (Индикаторы1,2,3);
- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (Индикаторы 1,2,3);

- практическими навыками и технологиями создания произведений в традициях различных видов народного и декоративно-прикладного искусства (ПК-7 (Индикаторы 1,2,3);
- навыками проектирования и конструирования плоскостных и пространственных форм; навыками проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов (ПК-8 (Индикаторы 1,2,3)

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (135 час.)

Контактная работа 67,75 час.

Самостоятельная работа 67,25 час.

Практическая подготовка 100,5 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	3 семестр		4 семестр	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	13,5	27	13,5	40,25
Практические занятия	13,5		27	
Зачёт с оценкой			0,25	
Всего	27	27	40,75	40,25

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

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Самостоятельная работа обучающегося	
1	Понятие «композиция». Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции	3	1,5	1,5П	5 3П	Реферат, творческое задание, тестирование
2	Основные этапы развития теории композиции и методов ее преподавания	3	3П	3П	5 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
3	Краткий обзор методов обучения композиции	3	3 П	3 П	5 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
4	Закономерности композиции:	3	3П	3П	5	Реферат,

	законы, правила, приемы				3П	творческий проект, тестирование
5	Основные законы композиции: целостность, контрасты, жизненность, ритм.	3	3 П	3 П	5 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
	3 семестр		**13,5 7,5П**	**13,5 13,5П**	**27 18П**	
6	Правила композиции. Композиционные приемы	4	0,75 0,75П	1,5 1,5П	4 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
7	Средства выражения художественного образа в композиции. Композиция, образ, содержание, форма в произведении.	4	0,75 0,75П	1,5 1,5П	4 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
8	Композиция натюрморта	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
9	Композиция пейзажа	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	Реферат, творческий проект, тестирование
10	Композиция интерьера	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	3 3П
11	Композиция в графике (плакат)	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	3 3П
12	Композиция в графике (книжная графика)	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	3 3П
13	Композиция портрета	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	3 3П
14	Композиция в монументальном искусстве	4	1,5 0,75П	3 3П	4 3П	3 3П
15	Композиция сюжетно-тематической картины	4	1,5 0,75П	3	4,25	3

				ЗП	ЗП	ЗП
	4 семестр		**13,5** **7,5П**	**27** **27П**	**40,25** **27П**	
ИТОГО:			**27** **15П**	**40,5** **40,5П**	**67,25** **45П**	Зачет с оценкой

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

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

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. Основные этапы развития теории композиции и методов ее преподавания

Открытие объективных закономерностей и технических приемов в разные социальные эпохи. Композиция и проблема канона. Архитектурно-композиционные формы Древнего Египта и их эволюция. Композиция древнеегипетского храма. Композиция древнеегипетской скульптуры. Проблемы композиции в рельефе. Иконография египетского портрета. Проблемы пространства в древнеегипетской живописи. Особенности композиционного построения орнамента Древнего Востока.

Учение о гармонии в античной эстетике. Эволюция архитектурно-композиционных форм Древней Греции. Ордер, его основные виды, развитие ордерной системы. Композиция древнегреческого храма. Парфенон. Эрехтейон. Ансамбль Афинского Акрополя. Композиция в архитектуре эллинизма. Композиция в древнегреческой скульптуре. Композиция фронтона. Вазопись, особенности композиции, эволюция соотношений конструкции и декора. Древнегреческий орнамент.

Стилистика и композиционные особенности культовой и светской архитектуры Японии и Китая. Композиция в живописи Китая. Особенности формообразования в декоративно-прикладном искусстве Китая и Японии, сравнительный анализ. Художественные особенности орнамента Китая и Японии.

Типология культовых и светских архитектурных сооружений. Эволюция композиционных принципов и приемов. Развитие композиции базилики. Композиция в монументальной живописи. Проблемы иконографии. Символика христианского храма. Синтез искусств в романском соборе. Средневековая скульптура: особенности пластического и пространственного решения. Античное наследие в раннехристианском орнаменте. Средневековый орнамент.

Эволюция архитектурно-композиционных форм Древнего Рима. Типология архитектурных сооружений. Форум. Пантеон. Термы. Амфитеатр. Триумфальная арка и задачи градостроительной композиции. Композиция римской скульптуры. Иконография римского скульптурного портрета. Композиция декоративной живописи Древнего Рима. Помпеи. Древнеримский орнамент.

Композиционные принципы древнерусского зодчества. Типология культового зодчества. Композиционные особенности деревянного зодчества. Монументальная живопись

Древней Руси. Православная икона и проблемы иконографии. Древнерусский орнамент: основные мотивы и композиционные приемы.

Композиция готического собора. Скульптура в архитектуре готики, композиционные проблемы синтеза искусств. Композиция в живописи готики. Книжная миниатюра. Готический орнамент.

Композиция в искусстве средневековья и эпохи Возрождения. Эволюция архитектурно-композиционных форм. Палаццо. Появление новых стилистических форм в церковном строительстве.

Творческие принципы Брунеллески, Браманте и Микеланджело, Палладио. Ордер в архитектуре Возрождения. Станковая картина и композиционные схемы живописи итальянского Возрождения: квадрат, рондо, треугольник и т.д. Развитие объемно-пространственной композиции скульптуры в эпоху Возрождения. Орнамент эпохи Возрождения. Теория Альберти. Леонардо да Винчи, Микеланджело о композиции.

Проблемы формы и композиции в период барокко. Стиль барокко в архитектуре, эволюция композиционных принципов. Творчество Бернини. Дворцовое строительство в эпоху барокко. Ордер в архитектуре барокко. Отражение композиционных принципов барокко в ландшафтной архитектуре. Композиционные принципы барочного интерьера. Русское барокко. Особенности композиционного строения и принципов формообразования в барочном орнаменте.

Отказ от ордера и новые композиционные принципы в архитектуре рококо. Интерьер рококо, художественные особенности. Композиция в живописи рококо. Формообразование в декоративно-прикладном искусстве рококо. Орнамент стиля рококо.

Проблемы композиции и формообразования в трудах теоретиков XVIII – XIX века. Античное наследие и композиционные принципы классицизма. Строительство эпохи Наполеона. Сравнительный анализ художественных принципов интерьера стиля ампир и классицизма. Стиль классицизм в декоративно-прикладном искусстве. Ампир в декоративно-прикладном искусстве. Орнамент классицизма и орнамент стиля ампир.

Принципы ретроспективизма и эклектики в композиции. Неостили и проблемы стилизации. Деятельность Д. Рескина и У. Морриса. Задачи формирования нового стиля, синтеза искусств и проблемы композиции в искусстве конца XIX начала XX века.

Принципы композиционного строения в орнаменте стиля модерн.

Композиция в искусстве XX века. Поиски в области композиции различных направлений – постимпрессионизма, кубизма, абстракционизма, конструктивизма, супрематизма и т.д. Функционализм и интернациональный стиль. Новое понимание конструкции и декора. Антикомпозиция. Деструктивные направления в искусстве XX века. В. Кандинский как теоретик искусства.

Тема 3. Краткий обзор методов обучения композиции

Учение о гармонии в античной эстетике. Возникновение теоретического осмысления проблем композиции в эпоху Возрождения. Теория Альберти. Леонардо да Винчи, Микеланджело о композиции. Проблемы формы и композиции в период барокко. Проблемы композиции и формообразования в трудах теоретиков XVIII – XIX века. Теория Г.Вёльфлина и формальная школа. В. Кандинский как теоретик искусства. Вопросы теории композиции в трудах М.В.Алпатова, Н.Н.Волкова, Е.А.Кибрика, К.Ф.Юона, Л.Ф. Жегина и др. Теория композиции В.А.Фаворского. Психология визуального восприятия и теория композиции. Р. Арнхейм.

Тема 4. Закономерности композиции: законы, правила, приемы

Основные законы композиции Законы целостности, соразмерности, пропорциональности, соподчинения частей и целого, типизации и др. Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Законы

трехкомпонентности, простоты и контрапункта в орнаментальной композиции. Законы композиции и особенности визуального восприятия. Закономерности группировки элементов

Частные законы композиции: закон жизненности, закон воздействия формата, «рамы» на композицию изображения на плоскости и др.

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

Тема 5. Основные законы композиции: целостность, контрасты, жизненность, ритм

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.

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.

Тема 6. Правила композиции. Композиционные приемы

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.

Симметрия в природе. Роль симметрии в искусстве. Основные виды симметрии. Симметричные преобразования в искусстве орнамента. 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.

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. Движение в картине как одновременное единство признаков предыдущего и последующего состояний. Анализ наиболее «живых», «подвижных» произведений отечественного искусства. Выполнение разработок динамичной композиции.

Тема 8. Содержание и форма в композиции. Средства выражения художественного образа в композиции

Содержание и форма – диалектические стороны единого целого в произведении искусства. Содержание и форма в произведении искусства. Роль композиции в создании художественного образа. Основные аспекты анализа композиции (образно-смысловой, пространственно-пластический, материально-функциональный и декоративный).

Замысел, (цель, идея) композиции. 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..

Форма как одно из основных средств выражения художественного образа.

Основные виды простейших форм пятна: 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 – сверх неустойчива. 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.

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.

Средства выразительности. Изобразительные средства в раскрытии содержания, в передаче цельности, внутреннего единства, в выявлении основного.

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.

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 8. Композиция натюрморта

Многовековая история натюрморта (Древняя Греция). Возникновение натюрморта как самостоятельного жанра (XVI - XVII вв.). Искусство натюрморта в России (XVIII 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.

Место композиционного центра и смысловой центр в работе над натюрмортом. Композиция натюрморта в разных техниках (графика, живопись, скульптура). Поиск композиции натюрморта с контрастами объемов, тона, цвета /треугольник, круг, эллипс и т.д./. Разработка и исполнение композиции натюрморта с ярко выраженной динамикой и статикой.

Разработка композиции сложного натюрморта «Ярмарка». Поиск линейного, тонового и цветового решения эскиза композиции. Наброски, зарисовки, как подготовительный материал к композиции. Домашнее задание. Выполнение в материале композиции.

Тема 9. Композиция пейзажа

Пейзаж как часть картины и как самостоятельный жанр. 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. Композиционный центр и ритмическое построение композиции. Горизонт в пейзажной композиции. Свет, цвет, тон в выявлении композиционного центра. Цвет и колорит. Выполнение композиции пейзажа.

Тема 10. Композиция интерьера

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

Характер интерьера – отражение эпохи, уровня развития материальной культуры, господствующего стиля в архитектуре. 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. 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. Процесс работы над композицией интерьера, его основные этапы: наброски, эскизы, определение композиционно-смыслового центра Композиция интерьера с определенно выраженной темой.

Тема 11. Композиция в графике (плакат)

Специфика графического искусства. Графические материалы. Графические средства, приемы. Условность графического рисунка / линия, штрих, контур/.

Гравюра. Изобразительные и технические условности. Цвет в станковой графике.

Плакат – особый вид графического искусства. Виды плаката: агитационный, пропагандистский, информационный, инструктивный; орнаментально – текстовые и изобразительно – текстовые плакаты.

Назначение плаката: актуальность броскость, призывность. Специфика принципов построения композиции плаката: лаконичность, условность формы, текста, цвета: контрастность (цветовая, объемов), изобразительная метафоричность (гротеск), преувеличение или преуменьшение изобразительных элементов.

Приемы работы над композицией плаката, афиши, объявления.

Тема 12. Композиция в графике (книжная графика)

Композиция книги. Компоненты художественного оформления книги. Единство художественного языка, пластического почерка. Своеобразие общих закономерностей композиционного построения в оформлении книги.

Оформление обложки. Обложка и суперобложка – реклама литературного произведения. Художественные средства оформления. Приемы композиционного решения обложки книги.

Иллюстрирование книги. Специфика иллюстративной графики. Выразительные средства и материалы. Стилевое единство оформления книги. Шрифты.

Основные закономерности оформительского искусства в лучших образцах книжной графики / Б.М.Кустодиев, Е.А. Кибрик, С.В.Герасимов и др./

Последовательность композиционных вариантов оформления книги.

Искусство плаката. Художественные задачи. Основные требования: ясность содержания, четкость композиции, яркость красок, простота, лаконичность.

Тема 13. Композиция портрета

Композиционные основы творческого портрета, внутренний мир человека и его связь с окружающей средой в жанре портрета. Особенности художественного портрета (отличие от фотографии). Композиция в портретном жанре у зарубежных и отечественных художников. Портрет, однофигурная сюжетная картина, групповая портретная композиция. Задачи композиции.

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.

Тема 14. Композиция в монументальном искусстве

Общие законы композиции и специфические особенности в композиции монументальных произведений. Виды монументальных произведений (монументальная живопись и монументальная скульптура). Специфика произведений монументального искусства (масштабность содержания, темы, формы; четкость и лаконизм композиции, ясность пространственных планов, обобщенность пластических форм, цвета, рисунка; аллегория, символика, обобщение). Функции монументального искусства (содержательная – утверждение красоты человеческого подвига; эстетическая – декоративное назначение).

Виды монументальной живописи (мозаика, витраж, фриз, живописные вставки). Изобразительные и неизобразительные элементы в монументально-декоративном искусстве.

Основные способы композиционного сочетания монументально-декоративной живописи с интерьером: пространственно-иллюзорный; кулисно-пространственный (глубинное изображение); фризовый (барельефный); живописная вставка (с рельефным оформлением). Создание монументальных художественных образов на основе пластических материалов (глина, пластилин, гипс). Работа над эскизами монументальной композиции.

Тема 15. Композиция сюжетно-тематической картины

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

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.

Размеры картинной плоскости и восприятие зрителя. Размеры произведений в монументальной, 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. Наблюдение и изучение различных характеров и поз людей в процессе быстрых зарисовок. Сюжетные наброски с натуры. Технология сюжетного наброска. Упражнения в

исполнении многофигурных сюжетных набросков, этюдов. Композиция по наблюдению и воображению на темы народного быта.

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

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; мобильные технологии; работа со справочными системами и Интернет-ресурсами: CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Smart Notebook, технологии критического мышления в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий.

В процессе изучения дисциплины используются электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека ШФ ИВГУ на базе технологии Контекстум (Режим доступа: www.rucont.ru).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

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

В программе отведено время на изучение такой темы, 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 «Композиция». Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях.

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 разноуровневых заданий - творческих работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
	Выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера(текущая работа)

0-1 балл	Объем выполненных практических заданий - упражнений (соответствие по количеству)
0-1 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла	– Правильность выбора материалов для исполнения – Владение технологией выбранного вида декоративной живописи – Качество построения изображения – Качество цвето-тонового решения – Выразительность композиции
Максимальное количество – 10 баллов(за каждое задание)	
	Выполнение выступлений, сообщений работ теоретического уровня
0-1 балл	– Активность участия в обсуждении изучаемых вопросов - упражнений
0-1 балла 0-1 балла 0-2 балла	– Полнота раскрытия темы выступления – Использование помимо материалов лекций дополнительных источников – Подготовка презентации по проблеме выступления
	Максимальное количество 5 б (за каждое выступление)

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

На зачете с оценкой контролируемые компетенции проверяются тремя видами оценочных средств: реферат, творческий проект, тестирование. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете с оценкой - 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.

Критерии оценки реферата:

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
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	

Задание(реферат) выполняется в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету с оценкой. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета с оценкой.

Критерии оценки ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Баллы	**Критерии и показатели оценки творческого проекта**
1 балл	Полнота и четкость теоретического описания проекта, презентация
2 балла	Наличие подготовительных эскизов проектного продукта
2 балла	Степень проработанности рабочего эскиза творческой работы;
2 балла	Выразительность и убедительность композиционного построения
2 балла	Соответствие цветового решения замыслу;
1 балл	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов, соблюдение технологии исполнения
Максимум - 10 баллов – работа соответствует всем требованиям	

Задание (творческий проект) выполняется в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету с оценкой. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета с оценкой.

Критерии оценки по оценочному средству ТЕСТИРОВАНИЕ

Баллы	**Критерии и показатели оценки тестирования**
8,7 - 10 баллов	100%-87% правильных ответов
7,3 – 8,6 баллов	86% -73%правильных ответов
6 – 7,2 балла	72% -61% правильных ответов
0 -5 баллов	60% и менее правильных ответов
	Максимальное количество 10 баллов

Просмотр текущих работ, защита творческого проекта и тестирование осуществляется непосредственно на зачете с оценкой.

Шкала оценки результатов освоения дисциплины промежуточный контроль (зачет с оценкой и задания реконструктивного и творческого уровней)

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов
«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»

Типовые варианты тестовой работы представлены в фонде оценочных средств (Приложение 2).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - М.: Когито-Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-5-89353-362-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944
2. Обьемно-пространственная композиция: учебник для студентов вузов / А. В. Степанов [и др.]; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд.; стереотипное. - Москва: Архитектура-С, 2014. - 256 с.: ил.
3. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2008. - 144 с.: ил.

– дополнительная литература:

1. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 4-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2009. - 240 с.: ил.
2. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2012. – 432 с.: ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588
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
4. 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
5. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - Москва: Владос, 2006. - 144 с.: ил.
6. Омельяненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие / Е.В. Омельяненко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Педагогический институт. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142

7. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для вузов / Г. И. Панксенов. - Москва: Академия, 2007. - 144 с.: ил.
8. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учебное пособие / сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. - Москва: Просвещение, 1989. - 208 с.
9. Сабило, Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения: учебное пособие / Н.И. Сабило. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. - 70 с. - ISBN 978-5-9585-0277-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143497
10. Шевелина, Н.Ю. Композиция: проектная практика: монография / Н.Ю. Шевелина. - Екатеринбург: Архитектон, 2008. - 110 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0153-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222105
11. Шорохов, Е. В. Композиция: учебник / Е. В. Шорохов. - 2-е изд.; перераб. и доп. - Москва: Просвещение, 1986. - 288 с.: ил.

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»;
Портал общероссийской системы оценки качества образования. - http://www.osoko.edu.ru/.

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины «Композиция» 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 текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
5. 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.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ 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)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие указания

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;
– выполнение заданий к аудиторным практическим работам;
– составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. 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.

Подготовка информационных сообщений

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретические исследования и результаты отразить в информационном сообщении, а в дальнейшем включить в свою курсовую работу или в научную публикацию. Тематика информационных сообщений приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной программы достаточно подготовить одно или два информационных сообщения.

Каждое информационное сообщение может пополнить индивидуальный рейтинг на 10 баллов. Однако к экзамену может быть принято не более двух работ. Используемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание сообщения может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике материалов нескольких интернет сайтов. Обязательно указывайте адреса использованных источников. Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику.

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.

Контрольные задания для проведения текущего контроля

1. Натюрморт с овощами (акварель). Нарисовать, написать предметы, передав объем цветом с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов.
2. Натюрморт с фруктами (акварель). Нарисовать, написать предметы, передав объем цветом с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов.
3. Натюрморт из предметов быта. Нарисовать, написав предметы, передав цветом объем с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов.
4. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков (акварель). Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.
5. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков (акварель, гуашь). Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.
6. Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом (акварель, гуашь).
7. Практически изучить влияние освещения на восприятие цвета; скомпоновать, нарисовать, написать группу предметов с учетом освещения взаимовлияния цветов (освещение - с применением цветного фильтра).
8. Этюд двух-трех предметов, освещенных теплым светом (акварель, гуашь).
9. Практически изучить влияние освещения на восприятие цвета; скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов (освещение - с применением цветного фильтра).
10. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне (акварель, гуашь). Скомпоновать, нарисовать, написать, передав объем и взаимопроникновение цветов фона в белые предметы с учетом конкретного освещения.
11. Натюрморт из темных предметов на цветном фоне (акварель, гуашь).
12. Натюрморт из предметов насыщенного цвета на светлом нейтральном фоне (акварель,

гуашь).

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Рассказать о характере живописи художника А.А. Пластова.

2. Раскрыть роль освещения в работе с натуры над живописью.

3. Рассказать о роли деталей в тематической живописной постановке.

4. Рассказать о задачах композиции в работе над натурными живописными постановками.

5. Рассказать о связи цветового решения с темой натурной постановки.

6. Рассказать о вариантах грунтовки картона, холста.

7. Перечислите виды учебной деятельности в изобразительной практике по живописи на пленэре.

8. Какова заслуга Леонардо да Винчи в разработке некоторых положений пленэрной живописи?

9. Что нового внесли в становление композиции в пейзажной живописи голландские художники XVII в.?

10. Дайте характеристику художественному методу Д. Констебля.

11. Сформулируйте эстетические принципы импрессионизма.

12. В чем характерные отличия творческой практики А.А. Иванова?

13. Каковы принципы композиции в пленэрной живописи А.К. Саврасова?

14. Что нового внес в историю живописи Ф.А. Малявин?

15. Как развивалась пленэрная живопись в XX веке?

16. Как вы понимаете чистяковский принцип «глубинности» в живописи?

17. Какое значение в пленэрной практике имеет восприятие натуры?

18. Назовите свойства света как важного фактора среды.

19. Каким образом воздушная среда влияет на предметы на пленэре?

20. Вспомните законы воздушной перспективы и дайте их характеристику.

21. Назовите некоторые технические приемы письма для передачи элементов воздушной перспективы.

22. В художественной практике, каких русских художников можно заметить особое внимание к связям рисунка с цветом?

23. Каковы основные задачи подготовительного рисунка при разработке композиции?

Индивидуальные творческие задания:
Примерная тематика заданий по композиции
(текущая работа)

1. Зарисовки орнаментальных композиций древнегреческой вазописи.
2. Зарисовки композиция декоративной живописи Древнего Рима.
3. Зарисовки композиция готического собора.
4. Зарисовки композиция в живописи готики, в книжной миниатюре, готическом орнаменте.
5. Композиционные зарисовки произведений периода барокко.
6. Композиционные зарисовки элементов архитектуры рококо.
7. Композиционные зарисовки барочного интерьера. Русское барокко.
8. Композиционные зарисовки орнамента стиля модерн.
9. Разработка фактурных композиций для создания художественного образа. Соответствие формы, фактуры, цвета задуманному образу.
10. Разработка и исполнение композиции натюрморта с ярко выраженной динамикой и статикой

11. Зарисовки композиционных схем натюрмортов К.А.Коровина, И.Э.Грабаря, А.Я.Головкина, П.В.Кузнецова, И.И.Машкова, П.П. Кончаловского и др.
12. Разработка композиции сложного натюрморта «Ярмарка».
13. Разработка и выполнение композиции пейзажа.
14. Зарисовки композиционных схем произведений пейзажей И.Я.Левитана, А.А.Рылова, И.И.Шишкина, Н.М. Ромадина, Г.Г. Нисского.
15. Разработка и выполнение композиции плаката на тему: «Шуя – один из старейших городов Ивановской земли».
16. Разработка и выполнение композиционных вариантов оформления книги на темы героических событий Великой отечественной войны (Обложка, титульный лист, форзац, заставка, буквица, иллюстрация концовка).
17. Создание монументальных художественных образов.
18. Разработка эскизов монументальной композиции на основе пластических материалов Разработка проекта и исполнение в материале монументальной композиции (витраж, роспись, фреска, и т.д.).

Тематика творческих проектов

(промежуточный контроль)

1. Композиция интерьера музейной комнаты «Русская изба»
2. Композиция портрета ветерана - воина
3. Композиция портрета – представителя творческой профессии
4. Композиция портрета представителя рабочей профессии
5. Композиция портрета-образа ученого
6. Композиция портрета народного мастера
7. Композиция портрета «Мой современник»
8. Разработка композиции сложного натюрморта «Ярмарка».
9. Композиция натюрморта «Светлое Воскресение».
10. Композиция натюрморта «Из старинного сундука»
11. Композиция натюрморта «Народная игрушка»
12. Композиция натюрморта «Старинные сосуды»
13. Композиция натюрморта «день Победы»
14. Композиция пейзажа «Ранняя весна»
15. Композиция пейзажа «Весна майская»
16. Композиция пейзажа «Природа родного края»
17. Композиция пейзажа «Старинные улочки»
18. Сюжетно-тематическая композиция « В художественной мастерской»
19. Сюжетно-тематическая композиция «Цирковое представление»
20. Сюжетно-тематическая композиция на спортивную тему.

Примерная тематика рефератов

(промежуточный контроль)

1. Скульптурный декор в композиции романского собора
2. Архитектура и скульптурное убранство готического собора
3. Композиционные приемы решения пространства у Джотто
4. Пространственная и временная символика православного храма
5. Принципы изображения человека в древнеегипетской живописи
6. Пространственная композиция древнеегипетского храма

7. Иконография древнеегипетского скульптурного портрета
8. Композиция Афинского Акрополя
9. Ордер в древнеримском зодчестве
10. Иконография праздничного чина иконостаса.
11. Иконография богоматери в искусстве Византии
12. Ордерная система в зодчестве Филиппо Брунеллески
13. Особенности композиционного решения ренессансной скульптуры
14. Композиционное решение ватиканских циклов Рафаэля
15. Росписи плафона Сикстинской капеллы Микеланджело
16. Колористическая композиция в живописи Рембрандта
17. Свет в живописи Караваджо
18. Композиционные приемы Веласкеса («Менины», «Пряха»)
19. Стиль рококо в живописи (А. Ватто, Ф. Буше)
20. Классика в живописи Давида
21. Стиль живописи прерафаэлитов
22. Композиционные приемы живописи импрессионизма: Мане, Ренуар, Дега
23. Натюрморт у Сезанна. Проблемы композиции.
24. Проблемы композиции в исторической живописи В.Сурикова
25. Целостность пейзжных композиций Саврасова
26. Содержание и форма в живописных произведениях Кустодиева
27. Цвет, как ведущее средство выразительности живописи (на примере творчества К.Коровина)
28. Цвет, как ведущее средство выразительности живописи (на примере творчества А.Малявина)
29. Законы и приемы Ф.В. Стожарова, отраженные в натюрмортах
30. Композиционные поиски кубизма
31. Малевич и супрематизм
32. Кандинский о цвете
33. Композиции в русском народном искусстве

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

Этапы работы над рефератом

1. Выбор проблемы

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

2. Формулирование темы и ее осмысление. Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

3. Составление плана. Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;
в) цель написания.

Первая глава должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

В заключении (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного, иллюстративного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

Список литературы составляется с учетом требований государственного стандарта.

4. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания. На следующем листе печатается *содержание работы*

Требования к структуре и оформлению реферата:

Объем – 7-10 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее 5 источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть
   4.1…..
   4.2…..
   5. Заключение
   Приложения

Вопросы к зачету (тестирование)

1. Основные законы композиции.
2. Назвать средства композиции.
3. Назвать типы композиции.
4. Назвать виды композиции.
5. Что означает композиционные закономерности и сюжетно-композиционный центр?
6. Что означает «симметрия», «асимметрия», «равновесие» в картинной плоскости композиции?
7. Доминанта, композиционный центр, роль сюжетно-композиционного центра в картине.
8. Единство, как связь частного и целого. Целостность.
9. Понятие верха и низа. Гравитация.

10. Роль вертикали, горизонтали и диагонали в композиции.
11. Равновесие.
12. Пропорции. Золотое сечение.
13. Родство и повторение простых форм – спираль, шар, многогранник.
14. Открытая и закрытая композиции.
15. Значение формата.
16. Точка, линия и пятно в композиции.
17. Основные понятия композиции, типизация и передача образности и целостности в пейзаже.
18. Основные законы композиции, используемые в пейзаже.
19. Основные этапы построения пейзажа.
20. Что такое «станковая графика» и её назначение?
21. Основные законы композиции, используемые в натюрморте
22. Основные законы композиции, используемые в портрете
23. В чем заключается работа над центром композиции и краями формата?
24. В чем заключается психология зрительного восприятия?
25. Восприятие пространства. Восприятия движения, света и цвета.
26. В чем заключается контраст в композиции пейзажа и портрета человека?
27. В чем состоит сущность художественного образа?
28. Какие типы композиции используются в многофигурной композиции?
29. Что есть композиция в изобразительном искусстве?
30. Назвать последовательность работы над портретом.