

**ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»

для специальности:

54.02.05 Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 995), Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальности 54.02.05 «Живопись» (Иконопись).

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчик: Духанова Татьяна Товиевна, преподаватель Духовного училища, заслуженный художник России.

Рецензенты:

Гладаренко Анастасия Васильевна, заведующая отделением «Живопись» (Иконопись) Духовного училища

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
1.1. Область применения программы учебной дисциплины.....	5
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы	6
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины.....	7
Содержание учебной дисциплины	12
3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	17
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	17
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ.....	18
ДИСЦИПЛИНЫ	18
Темы курсовых и дипломных работ.....	23
ВОПРОСЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА «КОМПОЗИЦИЯ»	24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 54.02.05 «Живопись» и разработана в соответствии и с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 995), Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» (2017 г.) в части преподавания церковных дисциплин, Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальности 54.02.05 «Живопись» (Иконопись).

Рабочая программа включает в себя два самостоятельных раздела: «Композиция» и «Анализ произведений изобразительного искусства», изучение которых строится на включении тем обоих разделов одновременно в тематику каждого занятия. Таким образом, достигается целостная картина восприятия произведения изобразительного искусства.

Программа коррелируется с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Иконопись» и, являясь самостоятельной дисциплиной, тем не менее использует знания, умения и компетенции, формируемые и приобретаемые при их изучении. При изучении дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» приобретаемые знания и умения используются при изучении указанных дисциплин.

Целью изучения дисциплины является создание произведений станковой живописи в соответствии с теоретическими основами композиции, закономерностями построения художественной формы и особенностями ее восприятия.

Основными задачами являются: воспитание творческой активности, приобретение исполнительского мастерства, изучение классического художественного наследия и современной художественной практики и овладение соответствующими профессиональными компетенциями с применением полученных знаний в живописной и иконописной практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся будет:

иметь практический опыт:

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;

- последовательного ведения работы над композицией;

знать:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;

- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;

- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;

уметь:

- технически умело выполнять эскиз;

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 54.02.05 «Живопись».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в основную часть ПМ.00. Профессиональные модули, ПМ.01. Живопись и иконопись, МДК.01.01. Станковая живопись, МДК.01.01.01. Композиция и анализ произведений изобразительного искусства

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Цель - создание произведений станковой живописи в соответствии с теоретическими основами композиции, закономерностями построения художественной формы и особенностями ее восприятия., воспитание творческой активности, приобретение исполнительского мастерства, изучение классического художественного наследия и современной художественной практики и овладение соответствующими профессиональными компетенциями с применением полученных знаний в живописной и иконописной практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;

уметь:

- технически умело выполнять эскиз;
- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 864 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 576 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 288 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	864
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	576
в том числе практические занятия	432
в том числе анализ произведений изобразительного искусства	144
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	288
Итоговая аттестация - в форме экзамена	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

	Примерный Тематический план по семестрам	Объем часов	Уровень усвоения
1 семестр	Введение в предмет. Написание картины со сказочным сюжетом.		
	Введение в предмет «композиция». Анализ произведения изобразительного искусства.	2	1,2
	<i>Самостоятельная работа:</i>	2	2
	Разработка этапов создания картины. Конструкция картины.	4	1,2
	<i>Самостоятельная работа: Составить конструкцию картины по выбору обучающегося</i>	2	2
	Анализ и оценка «конструкции картины». Самооценка и взаимооценка.	4	1,2
	<i>Самостоятельная работа: Подбор темы картины «Сказка»</i>	4	2
	Утверждение темы картины «Сказка». Работа с эскизом и картоном.	2	1,2
	<i>Самостоятельная работа:</i>	4	2
	Утверждение форэскиза. Прорисовка тоном форэскиз. Перенос эскиза в картон.	6	1,2
	Главные признаки композиции. Выделение признаков композиции на примерах знаменитых художников, изображающих сказочные сюжеты. 1-ый этап построения композиции. 2-ой этап построения композиции.	2	
	Законы композиции при разработке эскиза-схемы. Основные законы композиции. Основные правила в станковой композиции. Применение изученных законов и правил при разработке композиции исполняемой картины.	6	
	Контрасты. Контраст в художественных произведениях известных художников-классиков.	2	
	Художественный образ в станковой живописи. Свойства художественного образа. Средства выявления художественного образа. Анализ произведений изобразительного искусства: выявление художественного образа на картинах известных художников. Самоанализ и взаимоанализ исполняемых картин обучающихся. Публичное представление работ обучающихся.	4	
	Итого за 1 семестр		
	Аудиторной работы	32	
	Самостоятельная работа	16	
	Максимальная нагрузка	48	
2 семестр	Пасхальный натюрморт		
	Актуализация знаний по композиции и анализу произведений изобразительного искусства. Законы композиции в натюрморте. Анализ произведений изобразительного искусства выдающихся художников. Выбор и утверждение тем картин обучающихся.	4	1,2
	Подготовка и утверждение эскиза. Переход на картон	6	1,2

	Работа в картоне. Перенос на холст. Раскрытие в два тона.	6	1,2
	<i>Лекция «О натюрморте в живописи»</i>	2	1,2
	Работа в два тона. Раскрытие холста. Прорисовка картона в два тона.	2	1,2
	Прорисовка деталей первого плана.	4	2
	<i>Лекция «Значение света в натюрморте»</i>	2	2
	<i>Лекция «Колористическое решение натюрморта»</i>	2	2
	Вплавление белил. Работа в гризайле.	10	2
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	2,3
	Итого за 2 семестр		
	Аудиторной работы	40	
	Самостоятельная работа	20	
	Максимальная нагрузка	60	
3 семестр	Движение в композиции. Пейзаж со стофажем.		
	Актуализация знаний по композиции и анализу произведений изобразительного искусства. Ритм. Тон.	2	1,2
	Ритм. Движение в композиции. Анализ произведений изобразительного искусства: изображение движения в картинах великих художников. Утверждение тем будущих картин обучающихся.	2	1,2
	Подготовка и утверждение эскиза. Переход на картон.	4	1,2
	Работа в картоне. Перенос на холст. Раскрытие в два тона.	4	1,2
	<i>Лекция «Об интерьере в живописи».</i>	2	2
	Работа в два тона. Раскрытие холста. Прорисовка картона в два тона.	4	1,2
	Прорисовка деталей первого плана.	4	2
	Вплавление белил. Работа в гризайле.	4	
	<i>Лекция «Движение и контраст в композиции»</i>	2	
	<i>Лекция «Ритм — основа композиции»</i>	2	
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	
	Итого за 3 семестр		
	Аудиторной работы	32	
	Самостоятельная работа	16	
	Максимальная нагрузка	48	
4 семестр	Портрет. Портрет в интерьере		
	Подготовка картины к работе в цвете.	4	2,3
	Цвет как доминантный центр произведения искусства.	4	2,3

	Лекция «Теплохолодность в раскрытии формата».	2	2,3
	Цветовое раскрытие картин обучающихся от главного центра. Работа в цвете.	10	2,3
	Лекция «Портрет в живописи». Анализ произведений известных художников-портретистов.	2	2,3
	Раскрытие образа в портрете. Подготовка обучающихся к написанию портрета. Сбор материала. Подготовка эскиза. Картон.	6	2,3
	Перенос на холст. Раскрытие. Обработка первого плана, выявление главного.	10	3
	Лекция «Фигура в пейзаже и интерьере».	2	3
	Контраст, как категория доминанты.	2	
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	
		Итого за 4 семестр	
		Аудиторной работы	40
		Самостоятельная работа	20
		Максимальная нагрузка	60
5 семестр	Однофигурная композиция		
	Актуализация знаний. Подготовка к написанию картин. Введение в тематику изучаемых разделов предмета.	2	
	Однофигурная композиция. Главные задачи. Анализ произведений известных художников. Копирование картин великих художников: цель, задачи, особенности, законы и правила. Выбор и утверждение темы копийной работы.	2	
	Утверждение эскиза. Работа в картоне.	4	
	Перенос картона на холст.	4	
	Раскрытие холста в два тона.	4	
	Лекция «Об интерьере в живописи».	2	
	Работа в два тона. Раскрытие холста.		
	Лекция «Создание образа в картине». Анализ и оценивание подкладки. Самооценка и взаимооценка.	2	
	Переход в гризайль. Ввод белил.	2	
	Лекция «Изучение цветового звучания в композиции». Анализ произведений выдающихся художников.	2	
	Работа в гризайле (продолжение работы над выбранной картиной). Колорит в композиции (на примерах известных художников)	2	
	Прописка объемов (складки, лица, руки).	2	
	Лекция «Свет в картине»	2	
	Работа в гризайле.		
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	

		Итого за 5 семестр	
		Аудиторной работы	32
		Самостоятельная работа	16
		Максимальная нагрузка	48
6 семестр	Многофигурная композиция на литературную тему		
	Подготовка картины к работе в цвете. Лекция «Цвет – основной доминант».		6
	Теплохолодность в картине: актуализация знаний.		2
	Цветовое раскрытие картины.		2
	Работа в цвете.		10
	Лекция «Раскрытие образа в портрете».		2
	Сбор материала. Работа в картоне.		6
	Обработка 1-го плана, выявление главного.		6
	Лекция «Фигура в пейзаже и интерьере» - значение перспективы		2
	Контраст – категория доминантная.		4
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.		2
		Итого за 6 семестр	
		Аудиторной работы	40
		Самостоятельная работа	20
		Максимальная нагрузка	60
7 семестр	Многофигурная и однофигурная историческая композиция		
	Введение в урок по теме «Многофигурная и однофигурная историческая композиция».		2
	Подготовка эскиза и картона. Значение света в композиции		2
	Перенос картона на холст		2
	Раскрытие холста в два тона. Колористическое звучание картины. Цвет света.		2
	Работа в тоне. Выявление силуэтов		2
	Прописка в темных силуэтах		2
	Прописка в полутонах.		2
	Прописка в полутона частей композиции.		2
	Вправление белил. Работа в гризайле.		2
	Лекция «Построение изображения на плоскости картины»		2
	Прописка с белилами: складки, лица, руки.		2
	Лекция «Пространство – композиционный фактор»		2
	Работа в гризайле.		6

	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	
		Итого за 7 семестр	
		Аудиторной работы	32
		Самостоятельная работа	16
		Максимальная нагрузка	48
8 семестр	Работа над дипломным произведением		
	Подготовка анализа и исполнение произведения изобразительного искусства обучающихся. Исполнение своей (дипломной) работы в цвете.	28	
	Цикл лекций по расширению кругозора обучающихся по дисциплине «композиция».	5	
	Анализ произведений изобразительного искусства выдающихся художников.	5	
	Анализ произведений обучающихся. Самооценка, взаимооценка. Публичное представление работ обучающихся. Оценивание произведений обучающихся.	2	
		Итого за 8 семестр	
		Аудиторной работы	40
		Самостоятельная работа	20
		Максимальная нагрузка	60
		ИТОГО по программе дисциплины	
		Аудиторной работы	
		Самостоятельная работа	
		Максимальная нагрузка	

На занятиях обучающиеся актуализируют знания по пройденным темам для разработки своего собственного индивидуального проекта-картины, предъявляют домашние заготовки и подборки материалов, защищают свои решения, обсуждают с другими обучающимися их элементы предложений, получают консультации преподавателя.

Самостоятельной работой обучающихся является просмотр и анализ картин выдающихся художников по тематике, заданной преподавателем, подбор картин для реализации копирования, анализа или представления, для выбора темы своего произведения.

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Содержание учебной дисциплины

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
1	Сущность предмета «Композиция и анализ произведений изобразительно-го искусства»	<p>Введение. Предмет «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства». Цели и задачи курса.</p> <p>Сущность и социальная значимость профессии «художник-живописец». Профессиональные задачи.</p> <p>Понятие о композиции. Композиция как способность, умение составлять, соединять различные части в единое целое в соответствии с общей идеей; построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением; как расположение, размещение частей в художественном произведении.</p> <p>Виды композиционных построений. Изобразительные средства композиции. Предмет и его внешние признаки.</p> <p>Организованность и хаос. Понятие композиционной структуры. Тема в композиции. Эмоциональность и субъективность восприятия окружающего мира и произведения искусства.</p> <p>Станковая композиция. Жанры станковой композиции. Законы композиции. Понятия «формат» и «масштаб» изображения.</p> <p>Формы и методы анализа произведения искусства.</p> <p>Оценка и самооценка деятельности обучающихся.</p>	2
		Самостоятельная работа: Проанализировать заданное произведение искусства по плану	2
2	Литературно-фантастический сюжет. Декоративное решение сказки.	<p>Художественный образ и форма. Стилизация и трансформация форм композиции. Художественный образ и цвет. Виды цветowych композиций. Типы колорита. Свет в произведениях с фантастическим сюжетом.</p> <p>Цвет и свет в произведениях русских, советских и зарубежных художников – сказочников.</p> <p>Практическая работа: анализ картины художника с фантастическим сюжетом.</p> <p>Статика, динамика. Виды движений. Определение, характеристики, средства выражения статики и динамики.</p> <p>Композиционное равновесие. Соподчинение и гармония.</p> <p>Композиционный центр.</p> <p>Практическая работа: анализ произведений художников с фантастическим сюжетом с наличием движения (работа в группах).</p> <p>Мини-проект (аудиторно): Подготовка иллюстрации к сказке (гуашь, акварель)</p> <p>Выбор темы, сюжета (обсуждение). Решение тонального формального эскиза (форэскиза). Исполнение цветового форэскиза.</p> <p>Увеличение эскиза до необходимого формата, прорисовка на бумаге (картон), перенос на основной формат, работа в цвете (отработка I и II плана, композиционного центра, деталей изображения).</p>	8

		Самостоятельная работа: создание иллюстрации к сказке	6
3	Библейский сюжет в русской и зарубежной живописи.	Библейские и антично-мифологические образы и сюжеты в русской и зарубежной живописи. Знаменитые художники-библейсты. Современные живописные картины на библейские темы. Живописные решения греха и праведности. Цвет и свет, средства композиции в выделении основной мысли сюжета. Акценты. Практическая работа: анализ произведений художников с библейским сюжетом. Практическая работа: изучение произведений художников по тематике Рождества Христова.	10
4	Проектная деятельность под руководством преподавателя: Рождество Христово: иллюстрация сюжета.	Выбор темы, сюжета (обсуждение). Решение тонального формального эскиза (форэскиза). Исполнение цветового форэскиза. Увеличение эскиза до необходимого формата, прорисовка на бумаге (картон), перенос на основной формат, работа в цвете (отработка I и II плана, композиционного центра, деталей изображения).	12
		Самостоятельная работа: Рождество Христово: создание иллюстрации сюжета.	8
Итого в 1 семестре			32
Самостоятельная работа			16

2 семестр

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
5	Натюрморт. Цветовой эскиз «Пасхальный натюрморт».	Натюрморт как изображение неодушевленных предметов. Изображение натюрморта в искусстве Древнего Египта, Древнего Рима. Натюрморт в искусстве итальянских художников эпохи Возрождения. Расцвет натюрмортной живописи XVII века в Голландии, Фландрии. Испании, Италии. Анализ и композиция натюрмортов известных художников. Цвет, свет, форма, размер, сюжет.	6
		Самостоятельная работа: Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета Пасхального натюрморта (обсуждение). Решение тонального формального эскиза (форэскиза). Исполнение картона и переноса на холст. Гризайль. Исполнение гризайля в холсте. Исполнение картины в цвете маслом.	2 2 6 10 14
		Самостоятельная работа: Отработка натюрморта на тему «Пасха».	14
Итого во 2 семестре			40
Самостоятельная работа			20

3 семестр

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
6	Пейзаж со стофажем. Пейзаж с архитектурой.	Пейзаж как самостоятельный жанр живописи. Законы композиции в пейзаже. Пейзаж со стофажем. Пейзаж с архитектурой. Научный подход в изображении пейзажа. Композиционный анализ пейзажа. Многообразие пейзажей в произведениях голландских, французских, итальянских, российских и других художников-пейзажистов. Развитие пейзажного жанра художниками-импрессионистами. Роль пейзажей в художественных произведениях на библейские сюжеты. Анализ и композиция пейзажей известных художников.	6
		Самостоятельная работа: Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета на тему «Пейзаж» (обсуждение).	2
		Решение тонального формального эскиза (форэскиза).	2
		Исполнение картона и переноса на холст.	4
		Гризайль. Исполнение гризайля в холсте.	8
		Исполнение картины в цвете.	10
		Самостоятельная работа: Создание пейзажа на утвержденную тему.	10
		Итого в 3 семестре	32
		Самостоятельная работа	16

4 семестр

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
7	Портрет.	Портрет как самостоятельный жанр живописи. Законы композиции в портрете. Научный подход в изображении портрета. Композиционный анализ портрета. Многообразие портретов в произведениях русских и зарубежных художников. Развитие жанра портрета художниками-импрессионистами. Портреты духовных лиц. Анализ и композиция портретов известных художников.	6
		Самостоятельная работа: Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета на тему «Портрет» (обсуждение).	2
		Решение тонального формального эскиза (форэскиза).	2
		Исполнение картона и переноса на холст.	4
		Гризайль. Исполнение гризайля в холсте.	10
		Исполнение картины в цвете.	16
		Самостоятельная работа: Создание портрета на утвержденную тему.	14
		Итого в 4 семестре	40
		Самостоятельная работа	20

5 семестр

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
8	Фигура в интерьере.	Фигура в интерьере как самостоятельный жанр живописи. Законы композиции при разработке картины с фигурой в интерьере. Научный подход при изображении фигуры в интерьере. Композиционный анализ однофигурной композиции фигуры в интерьере. Многообразие картин - однофигурных композиций - в произведениях русских и зарубежных художников. Развитие жанра художниками-импрессионистами. Жанр «фигура в интерьере» в художественных произведениях на библейские сюжеты. Анализ и композиция картин жанра «Фигура в интерьере» известных художников.	6
		Самостоятельная работа: Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета на тему «Фигура в интерьере» (обсуждение). Решение тонального формального эскиза (форэскиза). Исполнение картона и переноса на холст. Гризайль. Исполнение гризайля в холсте. Исполнение картины в цвете.	2 2 4 8 10
		Самостоятельная работа: Создание произведения на утвержденную тему.	10
		Итого в 5 семестре	32
		Самостоятельная работа	16

6 семестр

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
9	Фигура в пейзаже.	Фигура в пейзаже как самостоятельный жанр живописи. Законы композиции при разработке картины с фигурой в пейзаже. Научный подход при изображении фигуры в пейзаже. Композиционный анализ однофигурной композиции фигуры в пейзаже. Многообразие картин - однофигурных композиций в пейзаже - в произведениях русских и зарубежных художников. Развитие жанра художниками-импрессионистами. Жанр «фигура в пейзаже» в художественных произведениях на библейские сюжеты. Анализ и композиция картин жанра «Фигура в пейзаже» известных художников. Женский образ в живописи русских и зарубежных художников. Детский образ в живописи русских и зарубежных художников.	6
		Самостоятельная работа: Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета на тему «Портрет» (обсуждение). Решение тонального формального эскиза (форэскиза). Исполнение картона и переноса на холст.	2 2 4

		Гризайль. Исполнение гризайля в холсте. Исполнение картины в цвете.	10 16
		<i>Самостоятельная работа: Создание произведения на утвержденную тему.</i>	14
		Итого в 6 семестре	40
		Самостоятельная работа	20

7 семестр Подготовка дипломного проекта: картина

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
10	Одно или многофигурная композиция.	Многофигурная композиция как самостоятельный жанр живописи. Законы композиции при разработке многофигурной композиционной картины. Научный подход при изображении многофигурной композиции. Композиционный анализ. Многообразие картин - многофигурной композиции - в произведениях русских и зарубежных художников. Жанр «Многофигурная композиция» в художественных произведениях на библейские сюжеты. Анализ и композиция картин жанра «Многофигурная композиция» известных художников.	6
		<i>Самостоятельная работа:</i> Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		Выбор темы, сюжета на тему «Фигура в интерьере» (обсуждение). Работа с эскизами. Переход на картон. Работа в картоне (октябрь-ноябрь) и переноса на холст (ноябрь). Прописка в гризайле (декабрь-январь).	2 2 4 8 10
		<i>Самостоятельная работа: Создание произведения на утвержденную тему.</i>	10
		Итого в 5 семестре	32
		Самостоятельная работа	16

8 семестр Продолжение работы над дипломным проектом

№	Наименование темы	Содержание	Ауди-торная работа
11	Продолжение работы над дипломным проектом.	Прописка в гризайле (январь) Ввод цвета и белил (февраль) Работа в цвете (март - апрель) Завершение холста (май) Курс лекций по теме «Композиция»	6 8 14 8 4
		<i>Самостоятельная работа:</i> Композиционный анализ одного из заданных художественных произведений.	6
		<i>Самостоятельная работа: Создание произведения на утвержденную тему.</i>	14
		Итого в 6 семестре	40
		Самостоятельная работа	20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской.

Оборудование мастерской:

- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

№ п/п	Наименование
<i>1. Основная литература</i>	
1	<ol style="list-style-type: none">1. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - Москва, "Искусство", 1977, 143 стр.2. О.Л. Голубева. Основы композиции. Учебное пособие – М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 20013. Кортунова, Наталья Дмитриевна. Как читать и понимать живопись : интенсивный курс / Наталья Кортунова. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 192 с.: ил. – (Как читать и понимать).4. Кортунова, Наталья Дмитриевна. Как читать и понимать искусство : интенсивный курс / Наталья Кортунова. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 192 с.: ил. – (Как читать и понимать).
<i>2. Дополнительная литература</i>	
1	<ol style="list-style-type: none">1. Л.Ф. Жегин. Язык живописного произведения. – М.: Изд-во «Искусство», 19702. Е.В. Шорохов. Композиция. Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. Ин-тов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с., ил.3. Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практ. пособие. М.,Высш.шк.,1998, 270с.
2	<ol style="list-style-type: none">1. Тэн Ипполит. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже. Пер. с фр. Н.Соболевского. М.,Изобразительное искусство, 1995,146с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, реферативной работы, составления конспектов, контрольного чтения.

Контроль и оценка результатов освоения МДК выставляется с учетом результатов всех этапов промежуточного контроля

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.	Воспроизведение объектов предметного мира, пространства, фигуры человека, средствами академического рисунка; Использование основных изобразительных техник и материалов;	- наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях и в процессе учебной практики; - оценка портфолио работ
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	Применение знания перспективы, пластической анатомии; Выявление специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства;	- наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях и в процессе учебной практики; - оценка портфолио работ
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.	Воспроизведение умения наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;	-оценка решения ситуационных задач; -наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях и в процессе учебной практики
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.	Воспроизведение умения последовательно выполнять работу над композицией	-наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях и в процессе учебной практики
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.	Применение на практике различных приемов выполнения живописных работ	-наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях и в процессе учебной практики
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.	Использование компьютерных технологий при реализации творческого замысла.	-наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.	Определение роли и значения рисунка в подготовке художника-живописца.	текущий контроль в форме практических занятий ; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики ;

Формы и [методы контроля и оценки результатов](#) обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их

<p>Результаты (освоенные общие компетенции)</p>	<p>Основные показатели оценки результата</p>	<p>Формы и методы контроля и оценки</p>
<p>ОК1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.</p> <p>ОК2. <u>Организация собственной деятельности</u>, определение способов, выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества</p> <p>ОК3. Оценка рисков и принятие решений в нестандартных ситуациях.</p> <p>ОК4. Осуществление поиска, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p>	<p>-аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии;</p> <p>-активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности;</p> <p>- наличие положительных отзывов по итогам учебной практики;</p> <p>- участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.</p> <p>- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;</p> <p>-адекватность принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях;</p> <p>-адекватность отбора и использования информации о профессиональной задаче</p>	<p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p> <p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p> <p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p> <p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p>
<p>ОК5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности.</p>	<p>-целесообразность и продуктивность использования выбранных средств ИКТ для совершенствования профессиональной деятельности;</p>	<p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p>
<p>ОК6. Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное общение с коллегами, руководством.</p> <p>ОК7. Постановка цели, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество о процесса.</p>	<p>- открытость и активность во взаимодействии с руководством, коллегами;</p> <p>-конкретность, реалистичность поставленных целей;</p> <p>- целесообразность форм и методов контроля;</p> <p>-объективность и адекватность оценки студентами результативности творческого процесса;</p>	<p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p> <p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p>

<p>ОК8. Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, осуществление самообразования, осознанное планирование повышения квалификации.</p>	<p>- адекватность и глубина самооценки, задач профессионального и личностного развития.</p>	<p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p>
<p>ОК9. Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	<p>- мобильность и гибкость в профессиональной деятельности в соответствии с <u>с изменяющимися целями</u>, содержанием, сменой технологий</p>	<p>текущий контроль в форме практических занятий; наблюдение и оценка на практических занятиях, и в процессе практики;</p>

<p>Результаты обучения</p>	<p>Формы и методы контроля и оценки результатов обучения</p>
<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности; - проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; - последовательного ведения работы над композицией; <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; - основные технические разновидности, функции и возможности живописи; - опыт классического художественного наследия и современной художественной практики; - принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технически умело выполнять эскиз; - находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи. 	<p>Устный опрос по тематике занятия;</p> <p>Защита (представление) результата практической и самостоятельной работы по тематике занятия;</p> <p>Оценка результата самостоятельной работы</p> <p>Оценка композиционного анализа картины художника</p> <p>Оценка результата написания картины с учетом законов композиции.</p>

Аннотация к произведению искусства

Аннотация - это информация о произведении искусства (картине, скульптуре и др.), которая содержит основные сведения: автор, дата написания, техника, материалы, местонахождение, сюжет и краткий анализ произведения искусства.

Анализ произведений искусства

Примерные вопросы для анализа произведения искусства

Предметный уровень:

Название произведения, автор

- Что (или кто) изображено на картине?
- Что видит зритель, стоя перед фасадом? В интерьерах?
- Кого вы видите в скульптуре?
- Выделите главное из того, что вы увидели.
- Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным?
- Какими средствами художник (архитектор) выделяет главное?
- Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства (архитектурная композиция)?

Сюжетный уровень:

- Попробуйте пересказать сюжет картины.
- Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении.

Символический уровень:

- Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?
- Носит ли символический характер композиция произведения?
- Носит ли символический характер основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, куб, купол, арка, свод, стена, башня, шпиль, жест, поза, одежда, ритм, тембр и т.д.?

Эмоциональный уровень:

- Какое впечатление производит произведение?
- Какое настроение пытается передать автор?
- Какие ощущения может испытывать зритель?
- Каков характер произведения?
- Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, использование определенных архитектурных форм, использование определенных цветов в картине и распределение света в произведении искусства?

Окончание:

- Как название произведения соотносится с его сюжетом и символикой?
- Что, по-вашему хотел передать людям автор произведения?

План анализа живописного произведения

1. Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение.
2. Стиль, направление.
3. Вид живописи: станковая, монументальная (фреска, темпера, мозаика).
4. Выбор материала (для станковой живописи): масляные краски, акварель, гуашь, пастель. Характерность использования данного материала для художника.

5. Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, панорама, диорама, иконопись, марина, мифологический жанр, бытовой жанр). Характерность жанра для работ художника.

6. Живописные характеристики произведения:

- цвет;
- свет;
- объем;
- плоскостность;
- колорит;
- художественное пространство (пространство, преображенное художником).

7. Детали.

8. Личное впечатление, полученное при просмотре произведения.

План анализа скульптурного произведения

1. Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение.

2. Стиль, направление.

3. Вид скульптуры: круглая скульптура, монументальная скульптура, мелкая пластика, рельеф и его разновидности (барельеф, горельеф), скульптурный портрет, герма и т. д.

4. Выбор модели (реально существующий человек, животное, фантазия художника, аллегорический образ).

5. Пластика (язык телодвижений), светотеневая моделировка.

6. Взаимодействие с окружающей средой: цвет скульптуры (раскраска) и цветовой фон окружающей среды, пропорции, пластика, световые эффекты (подсветка); скульптура как элемент архитектуры, отдельно стоящая статуя и т. д.

7. Выбор материала и его обусловленность (мрамор, гранит, дерево, бронза, глина и др.).

8. Национальные особенности.

9. Личное восприятие памятника.

План анализа архитектурного произведения

1. Автор, название сооружения, время и место создания, история замысла и строительства.

2. Стиль, направление. Архитектура крупных или малых форм.

3. Место в архитектурном ансамбле (включенность, обособленность, соотнесенность с пейзажем, роль органичной детали и т. д.). Тектоника: стеновых систем, каменной кладки, стоечно-валочная конструкция, каркасное сооружение, сводчатая конструкция, современная пространственная конструкция (складчатая, винтовая и др.).

4. Использованный материал и его участие в создании особого архитектурного облика.

Характер его работы в конструкции (столбы - несут, своды-пружинят, карнизы-покоятся, арки-возносятся, купола-венчают и т. д.).

5. Наличие синтеза искусств (связь архитектуры со скульптурой и живописью).

6. Своеобразие архитектурного языка в конкретном произведении, выраженное через законы:

— симметрия, диссимметрия, асимметрия;

— ритм частей, деталей;

— объем (распластанный, вертикально суженный, кубический и др.);

— пропорции (гармония деталей и частей);

— контраст (противопоставление форм);

— силуэт (внешние контуры);

— масштаб (соотношение с человеком);

— цвет и фактура поверхности.

7. Национальные особенности сооружения.

8. Личные впечатления.

Темы курсовых и дипломных работ

Темы курсовых и дипломных работ зависят от курса и выбора самого обучающегося согласно общей тематики программы соответствующего курса:

1 курс: нет курсовой работы. Темы для оценки работ: Сказка, Натюрморт

2 курс: Пейзаж, Портрет

3 курс: Фигура в интерьере, Фигура в пейзаже

4 курс: Одно или многофигурная композиция в интерьере или пейзаже.

ВОПРОСЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА «КОМПОЗИЦИЯ»