

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.06 КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (изобразительное искусство)
Форма обучения	Заочная

Рабочая программа дисциплины «Композиция». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 16 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
©И.В. Грищенко, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	8
5. Образовательные технологии	9
6. Учебно-методическое обеспечение	10
Организация самостоятельной работы студентов.....	10
Содержание самостоятельной работы студентов.....	10
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	16
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов художественного композиционного мышления как основы профессиональной творческой и художественно-педагогической деятельности.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики композиции;
- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления последующих курсов в блоке дисциплин профильной подготовки;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать воспитанию художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Её изучение осуществляется во взаимодействии с дисциплинами «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая анатомия».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций:**

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	ИПК-3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания школьного предмета - изобразительное искусство .
		ИПК-3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		ИПК-3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения

ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства и их теоретические основы
	ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
	ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, создании новых продуктов творчества.
ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство» .
	ИУК 7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
	ИУК.7. 3. Владеет умениями передачи художественного опыта в области изобразительного искусства учащимся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: последовательность работы над композицией при создании творческой работы в различных жанрах; теоретические основы изобразительной деятельности (правила линейной и воздушной перспективы, основы теории светотени, основы цветоведения); основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы в различных жанрах.

уметь: самостоятельно составить замысел творческой работы в живописи и графике; реализовать творческий замысел, используя систему выразительных средств, в том числе приемов и средств композиции; использовать подготовительные материалы (наброски, цветовые этюды, композиционные эскизы) для создания творческой работы.

иметь практический опыт: использования различных художественных материалов и техник для создания творческой работы в живописи и графике; владеть культурой грамотного оформления творческих работ для экспонирования их на выставке-просмотре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	заочная
	1-3семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216 (6 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	20
Лабораторные занятия	20
Самостоятельная работа:	188
Подготовка к зачету и контрольной работе во 2 семестре, подготовка к дифференцированному зачету в 3 семестре	8

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Лаб. занятия	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
--	-------------	--------------	-------------	--------------------------------------

1 курс, 1 семестр

Композиция в заданном формате

1. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи, содержание курса. Основные этапы развития теории композиции. Законы композиции. Тон в композиции. Приёмы организации композиционного центра. Композиция из заданных фигур. Композиция из треугольников.	4	2	2	Фронтальный просмотр
2. Вес. Равновесие. Правила группирования. Композиция из простых геометрических форм Тональное решение.	4	-	4	Проверка на практическом занятии
3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов и кругов) в заданном формате.	6	2	4	Проверка на практическом занятии
4. Ритм, метр в композиции. Приёмы передачи движения. Композиции из геометрических форм с организацией ритмических рядов.	4	-	4	Проверка на практическом занятии
5. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Родственные цветовые отношения. Контрастные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм в заданном формате	6	2	4	Проверка на итоговом просмотре
6. Форма в композиции. Приёмы работы над формой. Монокомпозиция. Композиции на основе нескольких форм.	6	2	4	Проверка на практическом занятии
7. Выполнение итоговых композиций.	6	-	6	Проверка на итоговом просмотре
<i>Всего в 1 семестре</i>	36	8	28	
<i>1 курс, 2 семестр</i>				
Композиция натюрморта				
1. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Композиционные основы построения натюрморта. Выполнение линейных упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный).	4	-	4	Фронтальный просмотр
2. Работа тоном. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, “золотое сечение”, вертикальный, горизонтальный)	8	2	6	Проверка на практическом занятии
3. Пространство в натюрморте. Различные типы организации пространства. Декоративный натюрморт. Различные виды декоративности. Эскизы декоративного натюрморта из заданных предметов. Линейное и тоновое решения.	10	2	8	Проверка на практическом занятии
4. Способы организации композиционного центра в натюрморте.	6	-	6	Проверка на практическом занятии
5. Колорит. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.)	12	2	10	Проверка на практическом занятии
6. Пространство в натюрморте. Особенности выполнения композиции натюрморта с передачей глубины пространства. Одноплановое, двухплановое, трёхплановое пространство. Выполнение эскизов натюрморта с разной глубиной пространства. Тональное и цветовое решения.	12	-	12	Проверка на практическом занятии

7. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов. Тоновые и цветовые эскизы.	10	2	8	Проверка на практическом занятии
8. Решение пространства, применяя метод «врезки».	6	-	6	Проверка на практическом занятии
9. Виды контрастов. Использование различных видов контрастов в натюрморте. Тоновые и цветовые эскизы.	8	-	8	Проверка на практическом занятии
10. Использование текстуры и фактуры в натюрморте. Приёмы создания.	8	-	8	Фронтальный просмотр
11. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов. Эскизы в тоне и цвете	8	-	8	Проверка на практическом занятии
12. Разработка и выполнение сложного тематического натюрморта	12	-	12	Фронтальный просмотр
Подготовка к контрольной работе (выполнение самостоятельной работы) и сдача зачета	4	-	4	
Всего во 2 семестре	108	8	100	
2 курс, 3 семестр				
Композиция интерьера				
1. Жанр «Интерьер». Композиционные основы построения интерьера. Художественный образ интерьера. Интерьер как часть картины и его роль в раскрытии содержания произведения. Линейные наброски интерьера с натуры	6	2	4	Фронтальный просмотр
2. Одноплановый, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции однопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение	4	-	4	Проверка на практическом занятии
3. Передача движения в интерьере. Выполнение эскизов композиции интерьера с натуры и по представлению. Выявить движение за счёт ритмической организации света и тени, предметов и пространства, цветовых масс.	8	-	8	Проверка на практическом занятии
4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера. Предметы в интерьере.	8	-	8	Проверка на практическом занятии
5. Выполнение эскизов композиции многопланового интерьера. Тоновое решение. Цветовое решение.	10	2	8	Проверка на практическом занятии
6. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.	6	-	6	
7. Фантазийный интерьер. Приемы создания интерьера на основе формальной композиции.	6	-	6	Фронтальный просмотр
8. Передача воздушной среды в композиции интерьера. Интерьер с окном.	8	-	8	Фронтальный просмотр
9. Выполнение итоговой композиции интерьера.	12	-	12	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	4	Проверка на итоговом просмотре
Всего в 3 семестре	72	4	68	
Всего по дисциплине	216	26	188	

Содержание дисциплины.

1 курс, 1 семестр.

1.Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи, содержание курса. Основные этапы развития теории композиции. Законы композиции. Тон в композиции. Приёмы организации композиционного центра. Композиция из заданных фигур. Композиция из треугольников.

Задание. Композиция из геометрических форм (треугольников). Статичная и динамичная композиция. Объект и фон в композиции, средства композиции: линия, пятно, текстура, контур и силуэт, светлое и темное. Использование тональных отношений в композиции. 2 композиции на тему статика и динамика. 3 тона в композиции: светлое, серое, тёмное.

Материалы: бумага, карандаш, черная гелевая ручка. Формат 10x15

3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов и кругов, треугольников и кругов) в заданном формате.

Задание. Выполнить композиции из геометрических форм на принципы композиции: статика - динамика, симметрия – асимметрия, центробежная - центростремительная и их приемы: симметрии, асимметрии, ритма, размера, масштаба, вертикали, горизонтали, диагонали. Применить выразительные средства композиции: предмет и целое, организация композиционного центра, эмоциональное воздействие тона.

Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 10x15, 10x10 Четыре эскиза композиции в тоне.

5. Эмоциональное воздействие цвета. Решение образа с использованием цвета. Монохроматическая цветовая композиция. Контрастные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм в заданном формате.

Задание. Создать 2 композиции «Город» с использованием сочетания простых геометрических форм. Обратит внимание на взаимодействие изобразительных элементов в формате, равновесие художественной формы, гармоничные комбинации изобразительных элементов. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Композиции в цвете. Монохромное цветовое решение (один цвет + черный и белый). Контрастное цветовое решение (два контрастных взаимодополнительных цвета + черный и белый) Формат, 15x15.

6. Форма в композиции. Приёмы работы над формой. Монокомпозиция. Композиции на основе нескольких форм.

Задание 1. Выполнить монокомпозицию из простых знаковых форм. Выявить центр в композиции на основе: доминанты элемента, доминанты пространства и доминанты взаимодействия элемента и пространства. Применение выразительных средств композиции: линии, пятна, цвета, перспективы, золотого сечения, правил группировки изобразительных элементов композиции.

Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20. Два эскиза композиции в цвете.

Задание 2. Выполнить композицию из двух знаковых форм

Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20. Два эскиза композиции в цвете.

1 курс, 2 семестр.

1.Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Композиционные основы построения натюрморта. Основные схемы построения натюрморта по типам композиций, симметрии - асимметрии. Принципы организации композиционного центра. Отличительные особенности натюрморта прошлых эпох и нашего времени.

Задание. Выполнение линейных упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный).

Материалы: бумага, карандаш, гелевая ручка, ретушь.

2. Работа тоном. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)

Задание. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)
Материалы: бумага, гуашь, формат А4.

3. Пространство в натюрморте. Различные типы организации пространства. Декоративный натюрморт. Различные виды декоративности.

Задание. Эскизы декоративного натюрморта из заданных предметов. Линейное, тоновое и цветное решения.

Материалы: карандаш, гелевая ручка, акварель, тушь, гуашь. Формат А3, А4.

5. Колорит. Понятие колорита, способы создания

Задание. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.)

Материалы: бумага, гуашь, 50x70.

7. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов.

Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично разомкнутого контура предметов Тоновые и цветные эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь

2 курс, 3 семестр.

1. Жанр «Интерьер». Композиционные основы построения интерьера. Художественный образ интерьера. Анализ композиционной структуры многопланового интерьера (на примере лучших произведений данного жанра в изобразительном искусстве). Интерьер как Среда обитания человека. Интерьер как часть картины и его роль в раскрытии содержания произведения. Выбор точки зрения, точки схода, линии горизонта. Угловая и фронтальная перспектива. Определение формата. Расположение предметов в интерьере. Предмет и фигура как масштаб при построении интерьера. Ритм линий, объёмов, пространства. Перспектива предметов пространства. Художественный образ интерьера.

Задание. Композиционные зарисовки интерьера с натуры.

Формат А4. Материалы: бумага, акварель, карандаш, мягкий материал, маркер.

5. Выполнение эскизов композиции многопланового интерьера. Тоновое решение. Цветовое решение.

Задание. Выполнить эскизы композиции многопланового интерьера, используя зарисовки, эскизы интерьера с натуры, по памяти и воображению в тоне.

Формат А4, А3. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, акварель, гуашь.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Композиция является одним из ведущих учебных курсов в системе художественно-педагогической подготовки студента и направлена на освоение фундаментальных основ изобразительного искусства, необходимых для профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства.

Курс композиции включает теоретическую и практическую части. Теория служит базой для практических занятий в аудитории и самостоятельной работы, способствует более осмысленному выполнению заданий, подготавливает студента к педагогической деятельности в образовательных учреждениях. Цели практической части композиции - привить студентам навыки творческой работы. Обучить их осмысленному наблюдению жизни, определению в ней существенного, типичного, достойного отражения в искусстве, выражению идейного замысла произведения изобразительными средствами. Сформировать умения последовательно работать над произведением от эскиза до его завершения.

Занятия по композиции в сочетании с занятиями рисунком, живописью, историей изобразительного искусства, скульптурой и ДПИ позволяют развить творческие способности студентов, художественное мышление и формируют прочные основы изобразительной грамоты, необходимой для самостоятельной творческой и педагогической деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по композиции позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

- закомпоновать изображение в формате;
- построить форму предметов в перспективе, передать их взаимные пропорции;
- выявить большие тональные и цветовые отношения;
- передать цветом характер освещения постановки;
- вылепить форму предметов средствами светотени;
- передать пространство.

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные техники и приемы письма: заливку на крупных предметах и на фоне, в том числе заливку с изменением тона, лессировку, приемы вливания цвета в цвет, письмо по сырому, а также работу мазком для лепки формы предметов первого плана.

Все самостоятельные работы по живописи должны выполняться непосредственно с натуры. Копирование с чьих-либо работ, а также иллюстраций из методических пособий не допускается.

Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1 семестр			
1. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи, содержание курса. Основные этапы развития теории композиции. Законы композиции. Тон в композиции. Приёмы организации композиционного центра. Композиция из заданных фигур. Композиция из треугольников.	2	Задание. Композиция из геометрических форм (треугольников). Статичная и динамичная композиция. Объект и фон в композиции, средства композиции: линия, пятно, текстура, контур и силуэт, светлое и темное. Использование тональных отношений в композиции. 2 композиции на тему статика и динамика. 3 тона в композиции: светлое, серое, тёмное. Материалы: бумага, карандаш, черная гелевая ручка. Формат 10x15	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

<p>2. Вес. Равновесие. Правила группирования. Восприятие формата. Равновесие психологическое и физическое. Вес. Верх и низ. Правая и левая стороны формата.</p>	4	<p>Задание. Выполнить композиции из заданных форм на тему тяжесть - легкость (треугольников и кругов, квадратов и кругов). Применение контрастов в композиции: малое и большое, контур и силуэт, светлое и темное; величин, форм, фактур. Четыре композиции. Материалы: бумага, кар., гелевая ручка. Формат 10x15</p>	<p>Проверка выполненного задания на практическом занятии</p>
<p>3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов и кругов) в заданном формате.</p>	4	<p>Задание. Выполнить композиции из геометрических форм на принципы композиции: статика - динамика, симметрия – асимметрия, центробежная - центростремительная и их приемы: симметрии, асимметрии, ритма, размера, масштаба, вертикали, горизонтали, диагонали. Применить выразительные средства композиции: предмет и целое, организация композиционного центра, эмоциональное воздействие тона. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 10x15 см. Четыре эскиза композиции в тоне</p>	<p>Проверка выполненного задания на практическом занятии</p>
<p>4. Ритм, метр в композиции. Приёмы передачи движения. Композиции из геометрических форм с организацией ритмических рядов.</p>	6	<p>Задание. Композиция из простых геометрических форм на взаимодействие двух ритмических рядов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встречное направление без столкновения; - встречное направление со столкновением; - движение в одном направлении, но с разной скоростью; - движение во взаимоперпендикулярном направлении <p>Тональное решение, 4 композиции Материалы: бумага, гелевая ручка. Формат 10x15, 10x10</p>	<p>Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии</p>
<p>5. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Композиция из простых геометрических форм «Город». Монохроматическое цветовое решение. Контрастное цветовое решение. Композиция из простых геометрических форм в заданном формате.</p>	4	<p>Задание. Создать 2 композиции «Город» с использованием сочетания простых геометрических форм. Обратит внимание на взаимодействие изобразительных элементов в формате, равновесие художественной формы, гармоничные комбинации изобразительных элементов. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Композиции в цвете. Монохромное цветовое решение (один цвет + черный и белый). Контрастное цветовое решение (два контрастных взаимодополнительных цвета + черный и белый) Формат, 15x15</p>	<p>Проверка выполненного задания на практическом занятии</p>
<p>6. Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковость. Монокомпозиция. Композиции на основе нескольких форм. Родственные и</p>	4	<p>Задание 1. Выполнить монокомпозицию из простых знаковых форм. Выявить центр в композиции на основе: доминанты элемента, доминанты пространства и доминанты взаимодействия элемента и пространства. Применение выразительных средств композиции: линии, пятна, цвета, перспективы, золотого сечения, правил</p>	<p>Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии</p>

родственно-контрастные цветовые отношения.		группировки изобразительных элементов композиции. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20. Два эскиза композиции в цвете. Задание 2. Выполнить композицию из двух знаковых форм Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20. Два эскиза композиции в цвете	
7. Выполнение итоговых композиций.	6	Задание. Доработать композиции «Статика» и «Динамика». Обратит внимание на художественное изображение динамики и статики взаимодействия объектов, гармоничные изображения предметных форм и объектов в разных взаимодействиях между собой и средой. Индивидуализация образа. Эмоционально эстетическое содержание образа. Знак и символ. Умение творчески использовать многообразие технических возможностей материалов и инструментов в композиции. Материалы: бумага разных видов и сортов, кар-тон, акварель, гуашь, акрил, темпера и пр. Формат 20x20. Четыре композиции в тоне и цвете.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Всего в семестре:	52 часа		
2 семестр			
1. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Композиционные основы построения натюрморта. Выполнение линейных упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный).	4	Задание. Выполнение линейных упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный). Материалы: бумага, карандаш, гелиевая ручка, ретушь.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Работа тоном. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)	6	Задание. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный) Материалы: бумага, гуашь, формат А4.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Пространство в натюрморте. Различные типы организации пространства.	8	Задание. Эскизы декоративного натюрморта из заданных предметов. Линейное, тоновое и цветовое решения.	Опрос. Проверка выполненного задания на

Декоративный натюрморт. Различные виды декоративности. Эскизы декоративного натюрморта из заданных предметов. Линейное и тоновое решения.		Материалы: карандаш, гелевая ручка, акварель, тушь, гуашь. Формат А3, А4.	практическом занятии
4. Способы организации композиционного центра в натюрморте.	6	Задание. Выполнить эскизы с использованием различных приёмов организации композиционного центра в композиции натюрморта: - за счёт активного взаимодействия предмет-предмет, или предмет-фон; - за счёт более тщательной обработки формы; - за счёт сложности формы; - за счёт величины; - за счёт цветового контраста и др. Декоративное решение. Материалы: бумага, гуашь, А3, А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Колорит. Понятие колорита, способы создания. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.)	10	Задание. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.) Материалы: бумага, гуашь, 50x70	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Особенности выполнения композиции натюрморта с передачей глубины пространства. Анализ произведений классиков. Варианты решения пространства. Одноплановое пространство. Двухплановое пространство. Трёхплановое пространство	12	Задание: Выполнение эскизов с различной глубиной пространства. Тональное и цветовое решения. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов.	8	Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично разомкнутого контура предметов Тоновые и цветовые эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Решение пространства, применяя метод «врезки».	6	Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично замещения одного пространства другим.	Проверка выполненного задания на

		Тоновые и цветовые эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь	практическом занятии
9. Виды контрастов. Использование различных видов контрастов в натюрморте.	8	Задание. Выполнить композиции натюрморта с различных видов контрастов в натюрморте. Тоновые и цветовые эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
10. Использование текстуры и фактуры в натюрморте.	8	Задание. Изучение приёмов создания текстуры и фактуры. Материалы: бумага, гуашь, акрил, рельефная паста, акварель.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
11. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов.	8	Задание. Эскизы натюрмортов с подчеркнутой ритмической организацией в тоне и цвете. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
12. Разработка и выполнение сложного тематического натюрморта	12	Задание. Разработать эскиз сложного тематического натюрморта: - разработка темы, сюжета, сюжетной ситуации. Поиски композиционного решения сюжета; - поиски тонового, цветового и колористического решения эскиза композиции натюрморта; - разработка картона. Организация целостности восприятия и правильное глубинно-пространственное размещение элементов в композиции натюрморта. Формат ориентировочно А2. Материалы: акварель, гуашь, темпера, масло (на выбор).	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к итоговому зачету.	4	Завершение аудиторных и самостоятельных эскизов, завершение итоговой композиции, оформление работ.	Итоговый просмотр
Всего в семестре:	108		Итоговый просмотр
3 семестр			
1. Жанр «Интерьер». Композиционные основы построения интерьера. Художественный образ интерьера. Анализ композиционной структуры многопланового интерьера (на примере лучших произведений данного жанра в изобразительном искусстве).	4	Задание. Композиционные зарисовки интерьера с натуры. Формат А4. Материалы: бумага, акварель, карандаш, мягкий материал, маркер. Анализ структуры многопланового интерьера выполняется студентами устно.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Одноплановый, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции	4	Задание. Выбрать мотив части помещения. Определить идею композиционного решения, точку схода, предметную и картинную плоскость,	Проверка выполненного задания на

однопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение.		масштаб глубины, разные уровни горизонта. Выполнить варианты эскизов композиции интерьера. Формат А4, А3. Материалы: бумага, акварель, карандаш, мягкий материал	практическом занятии
3. Передача движения в интерьере.	8	Задание. Выявить движение за счёт ритмической организации света и тени, предметов и пространства, цветовых масс. Формат А4, А3. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, акварель, гуашь.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера.	8	Задание. Выстраивание композиции интерьера за счёт ритмического чередования, приведённых к плоскости, цветовых и тоновых масс, силуэтов, предметов интерьера. Использование фактурных и цветовых контрастов и нюансов. Формат А4, А3. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, акварель, гуашь.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5.Выполнение эскизов композиции многопланового интерьера. Тоновое решение.	8	Задание. Выполнить эскизы композиции многопланового интерьера, используя зарисовки, эскизы интерьера с натуры, по памяти и воображению в тоне. Формат А4, А3. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, акварель, гуашь	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.	6	Задание. Выполнить эскизы композиции интерьера в сочетании с пейзажем, используя изображение пейзажа в оконном, дверном проеме, в картине. Эскизы в тоне и цвете. Формат А4, А3. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, акварель, гуашь	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7.Фантазийный интерьер. Прием создания интерьера на основе формальной композиции.	6	Задание. Создать формальную композицию в цвете, организовать эмоциональное состояние за счет ритма, тона, цвета. Затем в созданной формальной композиции увидеть интерьер и выявить его за счёт конкретизации формы. Формат А2., А3. Материалы: бумага, акварель, гуашь.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8.Передача воздушной среды в композиции интерьера.	8	Задание. Выполнить эскизы интерьера, подчеркнув влияние воздушной среды. Формат А2, А3. Материалы: бумага, акварель, гуашь.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9.Выполнение итоговой композиции интерьера.	12	Задание. Выполнить итоговую композицию «Интерьер». Формат ориентировочно А2. Материалы: бумага, акварель, гуашь, холст, масло (на выбор).	Проверка выполненного задания на практическом занятии

Подготовка дифференцированному зачету	к	4		Итоговый просмотр.
Всего в семестре:		70		

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя. Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Зачёты проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Зачет во 2 семестре. Дифференцированный зачет во 3 семестре.

Критерии оценки результатов освоения дисциплины на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент выполняет творческую работу, успешно выполняя поставленную цель, создает выразительное решение, но при этом грамотно использует правила, приемы и средства композиции, ведет работу методически последовательно и грамотно.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в организации элементов композиции, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы, технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, выборе формата, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении композиции, тоновых отношениях, цветовых отношениях, не организуется пространство композиции, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям отношений, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. <https://e.lanbook.com/book/91844>. — ЭБС Лань.

2. Ушакова, С.Г. Композиция. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/book/60760> — ЭБС Лань.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальном классе композиции, оборудованном для выполнения заданий:

1. Столы-мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Компьютеры.

4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.