

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 14:16:59
Уникальный программный идентификатор:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

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
Б1.0.07.03 КОМПОЗИЦИЯ**

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили программы	Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)
Автор (ы)	ст. преп. И.В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 11

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. 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-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;

ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и

		технологии обучения, в том числе информационные.
Образовательный процесс в сфере общего, и (или) дополнительного Воспитывающая образовательная среда.	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
		ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
		ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности
		ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) 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, цветные этюды, композиционные эскизы) для создания творческой работы.

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зач. ед. (432 час.), 1-7 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-5 семестры
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	432 (12зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	184
Лабораторные занятия	184
Самостоятельная работа:	205
Подготовка к зачетам в 1, 2, 5, 7 семестрах, подготовка к экзаменам в 3, 4, 6 семестрах	43

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
1 курс, 1 семестр				
Композиция в заданном формате				
1. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи, содержание курса. Законы композиции. Тон в композиции. Приёмы организации композиционного центра. Композиция из треугольников.	6	2	4	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов, кругов, треугольников) в заданном формате.	6	4	4	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Ритм, метр в композиции. Приёмы передачи движения. Композиции из геометрических форм с организацией ритмических рядов.	6	2	4	Проверка на практическом занятии
4. Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковость. Монокомпозиция.	8	2	4	Проверка на практическом занятии
5. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Монохромное цветовое решение. Композиция из простых геометрических форм «Город».	8	2	4	Проверка на практическом занятии
6. Эмоциональное воздействие цвета. Контрастные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм «Город».	8	2	4	Проверка на практическом занятии

7. Вес. Равновесие. Тяжесть, лёгкость. Композиция «Натюрморт». Родственные цветовые отношения.	8	2	4	
8. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Композиция «Натюрморт». Статика и динамика. Родственно-контрастные цветовые отношения. Композиции на основе нескольких знаковых форм.	8	2	4	Проверка на практическом занятии
9. Структура в композиции. Композиция на основе одной и нескольких структур. Композиция «Лабиринт»	8	2	4	
10. Выполнение итоговых композиций.	8	4	8	Фронтальный просмотр
11. Подготовка и сдача зачёта	4	-	4	
Всего в 1 семестре	72	24	48	
1 курс, 2 семестр				
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	2	2	Фронтальный просмотр
2. Работа тоном. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определенном типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)	4	2	2	Проверка на практическом занятии
3. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов. Эскизы в тоне и цвете	4	2	2	Проверка на практическом занятии
4. Приёмы организации композиционного центра в натюрморте.	4	2	2	Проверка на практическом занятии
5. 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.	4	2	2	Фронтальный просмотр
6. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов. Тоновые и цветовые эскизы.	4	2	-	Проверка на практическом занятии
7. Разработка эскиза композиции сложного тематического натюрморта	4	2	2	Проверка на практическом занятии
8. Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта.	4	2	2	Фронтальный просмотр
9. Подготовка и сдача зачёта	4	-	4	Итоговый просмотр
Всего во 2 семестре	36	18	18	
2 курс, 3 семестр				
Композиция интерьера				
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 часть картины и его роль в	4	4	8	Фронтальный просмотр

раскрытии содержания произведения. Угловая и фронтальная перспектива в изображении интерьера. Расположение предметов в интерьере. Ритм линий, объёмов, пространства. Художественный образ интерьера. Линейные наброски интерьера с натуры.				
2. Глубина пространства в интерьере. Ограниченная глубина пространства, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции интерьера с ограниченной глубиной пространства и многопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение.	4	4	8	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.	4	4	8	Проверка на практическом занятии
4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера.	4	4	8	Проверка на практическом занятии
5. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.	4	4	8	
6. Фантазийный интерьер. Прием создания интерьера на основе формальной композиции.	4	4	8	Фронтальный просмотр
7. Передача воздушной среды в композиции интерьера.	4	4	8	Фронтальный просмотр
8. Выполнение итоговой композиции интерьера.	4	6	9	Фронтальный просмотр
10. Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	
Всего в 3 семестре	108	34	74	
2 курс, 4 семестр				
Композиция пейзажа				
1. Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр. Городской, индустриальный, сельский пейзаж. Плановость, глубина в пейзаже. Этюд, набросок, композиционные зарисовки с натуры.	3	2	1	Фронтальный просмотр
2. Художественно-выразительные и изобразительные средства и приемы композиции пейзажа. Знаки в композиции.	3	2	1	Фронтальный просмотр
3. Ритм, метр, движение, время в пейзаже. Эскизы городского пейзажа.	3	2	1	Проверка на практическом занятии
4. Контрасты. Эскизы городского и сельского пейзажа, используя контрасты величин, тона и цвета.	3	2	1	Проверка на практическом занятии
5. От абстрактной композиции – к пейзажному образу. Организация городского пейзажа из абстрактной композиции тоновых, цветовых пятен.	3	2	1	Проверка на практическом занятии
6. Сельский пейзаж. Компонировка больших масс. Отбор деталей.	3	2	1	Фронтальный просмотр
7. Итоговая работа. Городской пейзаж.	3	2	1	Фронтальный просмотр
8. Итоговая работа. Сельский пейзаж.	6	4	2	Фронтальный просмотр
9. Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	
Всего в 4 семестре	36	18	18	
3 курс, 5 семестр				
Искусство портрета				

1. Искусство портрета. Анализ композиционной структуры портрета. Виды портрета, Построение композиции портрета (поясной, поколенный, в рост). Тема «Мой современник». Линейные наброски с натуры в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадратный).	3	2	1	Фронтальный просмотр
2. Выбор формата. Поиск выразительной компоновки в формате. Зарисовки портрета с натуры. Тоновое решение (три тона).	3	2	1	Проверка на практическом занятии
3. Зависимость передачи глубины характера портретируемого от выбора ракурса: фас, профиль, три четверти.	3	2	1	Фронтальный просмотр
4. Дружеский шарж (погрудный портрет, полуфигура с руками).	3	2	1	Проверка на практическом занятии
5. Автопортрет как разновидность портрета	2	-	2	Фронтальный просмотр
6. Передача психологического состояния портретируемого. Особенности направления взгляда портретируемого. Значение изображения рук в портрете.	4	2	2	Проверка на практическом занятии
7. Фон в портрете: пассивный, активный; пространственный, декоративный.	3	2	1	Проверка на практическом занятии
8. Анализ типичных черт современника. Портрет-фигура.	4	2	2	Фронтальный просмотр
9. Доработка эскизов. Подготовка к итоговой работе.	3	2	1	Фронтальный просмотр
10. Выполнение итоговой композиции портрета "Мой современник".	4	2	2	Фронтальный просмотр
11. Подготовка и сдача зачёта	4	-	4	Итоговый просмотр
Всего в 5 семестре	36	18	18	
3 курс, 6 семестр				
Двухфигурная композиция				
1. Особенности изображения двухфигурных композиций. Анализ произведений классиков на предмет средств организующих взаимодействие фигур.	4	2	4	Проверка на практическом занятии
2. Наброски с натуры двухфигурных композиций позирующих и непозирующих фигур.	4	4	4	Проверка на практическом занятии
3. Компьютерное эскизирование, работа с фотографиями фигур.	4	4	4	Проверка на практическом занятии
4. Силуэт, выразительность силуэта	4	4	4	Проверка на практическом занятии
5. Выполнение упражнений сюжетных композиций с фигурами на заданные темы: взаимодействие статичных или относительно статичных фигур - диалог, за чтением, в кафе.	4	4	4	Проверка на практическом занятии
6. Выполнение упражнений сюжетных композиций с фигурами на заданные темы: взаимодействие фигур в активном движении. Примерные темы: работа, спорт, цирк, поединок.	7	4	4	Проверка на практическом занятии

7. Выбор индивидуальной темы, работа над эскизами. Пластика, связующие линии, композиционный центр.	10	4	4	Проверка на практическом занятии
8. Выполнение итоговой двухфигурной композиции	8	4	5	Проверка на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	Проверка на итоговом просмотре
Всего в 6 семестре	72	30	42	
4 курс, 7 семестр				
Многофигурная композиция (композиция сюжетно-тематической картины)				
1. Жанровая композиция. Анализ жанровых произведений классиков. Выполнение набросков фигур, сюжетных композиций с натуры, выявление характера персонажей, пластики фигур	6	4	2	Фронтальный просмотр
2. Передача движения и напряжения фигуры человека. Выполнение композиций на заданную тему: движение фигур, испытывающих сопротивление (двигающие, несущие тяжести, идущие против ветра, борющиеся, перетягивающие канат и т. п.)	12	8	4	Проверка на практическом занятии
3. Поиск и решение идейно-тематической основы композиции. Определение темы, идеи, замысла, сюжета. Выполнение фор-эскизов сюжетно-тематической композиции.	12	8	4	Проверка на практическом занятии
4. Эскизирование, развитие темы, выполнение разработанных эскизов.	12	8	4	Проверка на практическом занятии
5. Разработка интерьера, экстерьера, пейзажа, их соответствие идейному замыслу композиции	8	4	4	
6. Выбор итогового варианта композиции, уточнение формата, пластического решения, цветового решения.	8	4	4	
7. Итоговый эскиз многофигурной сюжетно-тематической композиции на свободную тему.	10	6	4	
Подготовка и сдача зачёта	4	-	4	Проверка на итоговом просмотре
Всего в 7 семестре	72	42	30	
Всего по дисциплине	432	184	248	

4.3. Содержание дисциплины

1 курс, 1 семестр.

1. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи, содержание курса. Законы композиции. Тон в композиции. Приёмы организации композиционного центра. Композиция из геометрических форм.

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

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

Задание. Выполнить композиции из геометрических форм по типам: статичная - динамичная, симметричная – асимметричная, замкнутая – открытая, используя приемы: симметрии, асимметрии, ритма, размера, масштаба, вертикали, горизонтали, диагонали. Применить выразительные средства композиции: предмет и целое, организация композиционного центра, эмоциональное воздействие тона.

Материалы: бумага, черная гелевая ручка. Четыре эскиза композиции в тоне. Формат 10x15 см

3. Ритм, метр в композиции. Приёмы передачи движения. Композиции из геометрических форм с организацией ритмических рядов.

Задание: Композиция из простых геометрических форм на взаимодействие двух ритмических рядов:

- встречное направление без столкновения;
- встречное направление со столкновением;
- движение в одном направлении, но с разной скоростью;
- движение во взаимоперпендикулярном направлении

Тональное решение, 4 композиции

Материалы: бумага, гелевая ручка. Формат 10x10, 10x15 см

4. Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковость. Правила группирования. Монокомпозиция.

Задание. Выполнить монокомпозицию из простых форм. Выявить центр в композиции на основе: доминанты элемента, доминанты пространства и доминанты взаимодействия элемента и пространства. Применение выразительных средств композиции. Ахроматическое решение с цветовым акцентом.

Формат 20x20, 15x15. Материалы: бумага, гуашь. 4 композиции.

5. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Монохромное цветовое решение. Композиция из простых геометрических форм «Город».

6. Эмоциональное воздействие цвета. Контрастные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм «Город».

Задание. Создать композиции на основе 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. Контрастные цветовые отношения.

Формат 15x15, 20x20. Материалы: бумага, гуашь. Две композиции.

7. Вес. Равновесие. Восприятие формата. Восприятие картины. Равновесие психологическое и физическое. Вес. Верх и низ. Правая и левая стороны формата. Композиция «Натюрморт».

Задание. Выполнить композиции на основе постановки натюрморта на тему тяжесть – легкость. Применить виды контрастов в композиции: малое и большое, контур и силуэт, светлое и темное; величин, форм, фактур. Использовать родственно-контрастные цветовые отношения.

Формат 15x15, 20x20. Материалы: бумага, гуашь. Две композиции.

Эмоциональное воздействие тона и цвета. Контрастные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм «Город».

Задание. Создать 2 композиции «Город» с использованием сочетания простых геометрических форм, используя контрастные цветовые отношения. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20. Два эскиза композиции в цвете.

8. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Родственно-контрастные цветовые отношения. Композиции на основе нескольких знаковых форм.

Задание. Создать композиции «Натюрморт» на основе развития двух форм, используя родственно-контрастные цветовые отношения. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20.

9. Структура в композиции. Композиция на основе одной и нескольких структур. Композиция «Лабиринт»

Задание. Создать две композиции «Лабиринт», используя одну или несколько структурные основы в цвете. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15x15, 20x20.

10. Выполнение итоговых композиций.

Задание. Выбрать лучшие эскизы композиций. Доработать или выполнить на основе эскизов итоговые композиции. 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. Материалы: бумага разных видов и сортов, картон, акварель, гуашь, акрил, темпера и пр. Формат 20x20, 15x15. Четыре композиции в тоне и 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. Работа тоном.

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

Материалы: бумага, гуашь, формат А4.

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)

3. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов.

Задание. Эскизы натюрмортов с подчеркнутой ритмической организацией в тоне и цвете. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

4. Приёмы организации композиционного центра в натюрморте.

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.

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

5. Пространство в натюрморте. Различные типы организации пространства. Особенности выполнения композиции натюрморта с передачей глубины пространства. Декоративный натюрморт. Одноплановое пространство. Двухплановое пространство. Трёхплановое пространство.

Задание: Выполнение эскизов с различной глубиной пространства. Тональное и цветное решения. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

6. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов. Тоновые и цветовые эскизы.

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

7. Разработка эскиза сложного тематического натюрморта

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.

8. Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта.

Задание. Выполнить итоговую композицию натюрморта. Формат ориентировочно А2. Материалы: акварель, гуашь, темпера, масло (на выбор).

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.

2. Глубина пространства в интерьере. Ограниченная глубина пространства, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции интерьера с ограниченной глубиной пространства и многопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение.

Задание. Выбрать мотив части помещения. Определить идею композиционного решения, точку схода, предметную и картинную плоскость, масштаб глубины, разные уровни горизонта. Выполнить варианты эскизов композиции интерьера.

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

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.

Задание. Выполнить эскиз интерьера. Выявить движение за счёт ритмической организации света и тени, предметов и пространства, цветовых масс.

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

4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера.

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.

5. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.

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.

6. Фантазийный интерьер. Прием создания интерьера на основе формальной композиции.

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.

7. Передача воздушной среды в композиции интерьера.

Задание. Выполнить эскизы интерьера, подчеркнув влияние воздушной среды. Формат А2, А3. Материалы: бумага, акварель, гуашь.

8. Выполнение итоговой композиции интерьера.

Формат А2. Материалы: бумага, акварель, гуашь или холст, масло.

2 курс, 4 семестр

Тема 4. Композиция пейзажа.

1. Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр. Городской, индустриальный, сельский пейзаж. Плановость, глубина в пейзаже. Этюд, набросок, композиционные зарисовки с натуры.

Задание. Выполнить наброски и эскизы композиции городского пейзажа с натуры, графическое решение.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь. Формат А5, А4

2. Художественно-выразительные и изобразительные средства и приемы композиции пейзажа. Знаки в композиции.

Задание. Выполнить наброски и эскизы композиции пейзажа с натуры, выявив знаковые формы. Использовать минимальное количество знаковых форм (не более 4-х), но максимально развить каждый знак.

Материалы: акварель, цветная тушь, пастель, гуашь, темпера. Формат А5, А4

3. Ритм, метр, движение, время в пейзаже. Эскизы городского пейзажа.

Задание. Выполнить композиции 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.

Формат А2, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, акварель, мягкие материалы.

4. Контрасты. Эскизы городского и сельского пейзажа, используя контрасты величин, тона и цвета.

Задание 1. Выполнить эскизы композиции пейзажа, в которых ясно читается контраст величин. Возможно использование приема фрагментарного изображения предметов ближнего плана.

Материалы: Карандаш, мягкий материал.

Задание 2. Цветовой контраст. Выполнить эскизы композиции с изображениями контрастными по цвету (пространственные планы, группы предметов, детали пейзажа).

Материалы: акварель, тушь, темпера, гуашь. Формат А3, А2

5. От абстрактной композиции – к пейзажному образу. Организация городского пейзажа из абстрактной композиции тоновых, цветовых пятен.

Задание. Создать формальную композицию, используя вертикальное и горизонтальные ритмы. Затем, опредмечивая, доработать как пейзаж. Формат А2. Материалы: бумага, акварель, гуашь, тушь, смешанная техника.

6. Сельский пейзаж. Компонировка больших масс. Отбор деталей.

Задание. Создать композиции сельского пейзажа в тоне и цвете передать образ.

Материалы: акварель, тушь, темпера, гуашь. Формат А3, А4

7. Итоговая работа. Городской пейзаж.

Задание. Выполнить итоговую работу цвете на тему городского или индустриального пейзажа, используя ранее разработанные эскизы и применив полученные на предыдущих занятиях знания.

8. Итоговая работа. Сельский пейзаж.

Задание. Выполнить итоговую работу цвете на тему сельского пейзажа, используя ранее разработанные эскизы и применив полученные на предыдущих занятиях знания.

3 курс, 5 семестр

Тема 1. Искусство портрета.

1. Анализ композиционной структуры портрета. Виды портрета - портрет (этюды головы), портрет погрудный, поясной, в рост, групповой портрет, портрет-картина, миниатюра, официальный, парадный, камерный портрет и т.д. Основные закономерности построения композиции портрета. Построение композиции портрета Тема «Мой современник».

Портрет и портретное сходство. Сходство внешнее и внутреннее. Образ и психология портрета. Роль рук, позы, костюма, аксессуаров, интерьера в характеристике портретируемого. Общие и специфические изобразительно-выразительные средства композиции портрета.

Творческий метод портретиста: выбор и постижение оригинала, поиск индивидуального и типического в портрете, творческий замысел, исполнение.

Задание. Линейные наброски с натуры в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадратный). Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, мягкие материалы.

2. Выбор формата. Поиск выразительной компоновки в формате.

Задание. Выполнить зарисовки портрета с натуры в горизонтальном, вертикальном, квадратном форматах. Тоновое решение (три тона).

Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы. Формат А4, А3

3. Зависимость передачи глубины характера портретируемого от выбора ракурса: фас, профиль, три четверти.

Задание: Выполнить две портретные зарисовки одного персонажа: в фас и в профиль. Поставить задачу добиться передачи состояния портретируемого, передачу его внутреннего мира. Проанализировать работы: на каком из изображений эта задача решена более удачно. Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы. Формат А4, А3

4. Дружеский шарж (погрудный портрет, полуфигура с руками).

Задание. Выполнить дружеские шаржи с натуры (позируют студенты), выявив и усилив характерные черты портретируемого.

Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

5. Автопортрет как разновидность портрета.

Задание. Проанализировать автопортреты художников-классиков. Выполнить автопортрет с передачей эмоционального состояния.

Формат А2, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, акварель, мягкие материалы.

6. Передача психологического состояния портретируемого. Особенности направления взгляда портретируемого. Значение изображения рук в портрете.

Задание. Выполнить эскизы портрета, в одном из которых взгляд портретируемого обращён на зрителя и контактирует со зрителем, в другом – взгляд направлен мимо зрителя. Добиться максимального психологизма образа. Включить в изображение руки портретируемого. Найти положение кистей рук, помогающее выразить образ.

7. Фон в портрете: пассивный, активный; пространственный, декоративный.

Задание. Создать ряд эскизов с различным фоном в портрете современника. Добиться различных по эмоциональному настрою образов портрета в зависимости от изменения фона в композиции портрета.

Формат А2, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, акварель, мягкие материалы.

8. Анализ типичных черт современника. Портрет-фигура.

Задание. Проанализировать характерные черты в облике современников: типичные позы, жесты, характер одежды (стиль, цвет). Выполнить эскиз портрета фигуры современника, отразив типичные черты времени.

Формат А2, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, акварель, мягкие материалы.

9. Доработка эскизов. Подготовка к итоговой работе.

Задание. Проанализировать весь объём портретных эскизов, этюдов, зарисовок портретов, выполненных в течение семестра. Выбрать наиболее выразительные. На их основе вы-полнить варианты решения портретных образов.

Формат А2, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, акварель, мягкие материалы.

10. Выполнение итоговой композиции портрета «Мой современник».

Задание. Выполнить итоговую композицию портрета «Мой современник»

Материалы: бумага, акварель, гуашь, масло (на выбор). Формат ориентировочно А2.

Подготовиться к сдаче итогового зачета.

3 курс, 6 семестр

Тема 1. Особенности изображения двухфигурных композиций. Анализ произведений классиков на предмет средств организующих взаимодействие фигур.

Изучение рекомендуемой литературы, Репродукций картин художников-классиков. Выявление изобразительных средств достижения связи между фигурами в двухфигурной композиции.

Тема 2. Наброски с натуры двухфигурных композиций позирующих и непозирующих фигур.

Выполнить быстрые наброски двухфигурных сюжетов в разных ракурсах, поворотах, с различным характером взаимодействия между фигурами. Выявить пластику фигур. Добиваться выразительности каждого изображения. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, гелевая ручка.

Тема 3. Компьютерное эскизирование, работа с фотографиями фигур.

Используя сканированные изображения эскизов двухфигурных композиций, фотографии, выполнить компьютерные эскизы композиций с различным тональным и цветовым решением. Частичное тональное объединение силуэтов фигур и фона, фигур между собой.

Тема 4. Силуэт, выразительность силуэта.

Выполнить эскизы композиций, используя только силуэтность изображения. Обратит внимание на характер контура силуэтов. Тональное решение (3 тона), цветовое решение.

Тема 5. Выполнение упражнений сюжетных композиций с фигурами на заданные темы: взаимодействие статичных или относительно статичных фигур - диалог, за чтением, в кафе.

Выполнить эскизы тематических композиций, используя приёмы и средства, применяемые на предыдущих занятиях по данной теме. Добиться чувства психологического взаимодействия фигур в статичных позах. Формат А4, А3. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

Тема 6. Выполнение упражнений сюжетных композиций с фигурами на заданные темы: взаимодействие фигур в активном движении. Примерные темы: работа, спорт, цирк, поединок.

Выполнить эскизы тематических композиций, используя приёмы и средства, применяемые на предыдущих занятиях по данной теме. Добиться чувства единого движения фигур в динамичных позах. Формат А4, А3. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

Тема 7. Выбор индивидуальной темы, работа над эскизами. Пластика, связующие линии, композиционный центр.

Выполнить эскизы двухфигурных композиций, разработав индивидуальную сюжетную тему. Возможно использование сюжетных тем предыдущих занятий. Формат А4, А3. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

Тема 8. Выполнение итоговой двухфигурной композиции.

Выполнение итоговой двухфигурной композиции. Формат А2. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

4 курс, 7 семестр

1. Жанровая композиция. Анализ произведений жанровых композиций классиков. Выполнение набросков позирующих и не позирующих фигур, сюжетных композиций с натуры, выявление характера персонажей, пластики фигур. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

2. Выполнение упражнений решения композиций на заданную тему: движение фигур, испытывающих сопротивление (двигающие, несущие тяжести, идущие против ветра, борющиеся, перетягивающие канат и т. п.) Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

3. Поиск и решение идейно-тематической основы композиции. Определение темы, идеи, замысла, сюжета. Выполнение фор-эскизов сюжетно-тематической композиции. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

4. Эскизирование, развитие темы, выполнение разработанных эскизов.. Пластика, связующие линии, композиционный центр.

5. Разработка интерьера, экстерьера, пейзажа, их соответствие идейному замыслу композиции. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

6. Выбор итогового варианта композиции, уточнение формата, пластического решения, цветового решения.

7. Выполнение подготовительного «картона» итоговой композиции. Материалы: бумага, гуашь, 50x70.

8. Итоговый эскиз многофигурной сюжетно-тематической композиции на свободную тему. Материалы: бумага, гуашь, или хост, масло 50x70.

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 является практически ориентированным курсом, определяющим базовую основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: рисунок, живопись, история искусств, скульптура. Знания и умения, полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций.

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 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

6.1. 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.

Для достижения большей выразительности работ желательно использовать рекомендованные преподавателем материалы и техники работы. Но приветствуется самостоятельность и творческая инициатива в содержательном и техническом исполнении заданий.

6.2. 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 (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Зачеты в 1, 2, 5 и 7 семестрах, экзамены проводятся в 3,4 и 6 семестрах.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебно-творческую работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в формате, находит соответствие формата идейному замыслу;
- грамотно организует композиционный центр работы;
- грамотно выбирает и передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов, и их пропорции;
- грамотно выбирает цветовые сочетания в соответствии с замыслом;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи и композиции;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с композиционным замыслом;
- грамотно организует ритмический строй композиции;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу;
- добивается цельности работы, согласованности всех её компонентов.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие ошибки в передаче организации пространства, выразительности главных объектов, их пропорций, ритмики, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировки пространства и формы, техники выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены заметные ошибки в компоновке, организации композиционного центра, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, ритмической организации форм, моделировке пространства и форм, технике выполнения работы, неясности в организации идейного замысла.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и компоновке, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не согласовано пространство, неясный идейный замысел, не организован композиционный центр, нарушаются основные закономерности композиции.

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.

Дополнительная литература:

1. Панкина М. В. Интерьер и человек: модели взаимодействия : учебное пособие : [для вузов] / М. В. Панкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург : РГППУ, 2012

2. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства [Текст] : [учеб. пособие для вузов по спец. 050602 (030800) — изобраз. искусство] / Ю. П. Шашков. – 2-е изд. –М. : Академический проект, 2010.

3. Цветоведение и основы композиции [Текст] : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 48 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальном классе композиции (аудитории № 303х), оборудованной для работы над композицией, в компьютерном классе (аудитория № 305 X), в живописных аудиториях (201X, 202X, 204X).

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.