

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ В СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки: 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Направленность: Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Композиция в станковой живописи разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

Разработал: Еремин В. Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензенты: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Протокол заседания кафедры № ____ от
_____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в сфере профессионально-художественной деятельности, овладение обучающимися комплексом знаний и навыков в композиции, соответствующий профессиональным требованиям к данной специальности, включающий в себя теоретические знания в области истории, теории, методики преподавания рисунка и приобретения практических навыков рисования.

Задачи дисциплины:

- развитие способности эстетической ориентации в предметном мире;
- формирование художественного вкуса и эстетической позиции;
- формирование у студентов готовности к реализации полученных знаний и умений в учебно-профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-2 Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских и проектных работ; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, использовать её в практической деятельности; проявлять творческую инициативу; выдвигать креативные идеи; участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения

ОПК-2.1. Знать: - методы ведения научного исследования, осуществления проектной работы для создания творческих проектов, основанных на формировании креативных идей.

ОПК-2.2. Уметь: - выбирать подходящие для поставленных задач научные и исследовательские методы ведения проектной работы, описывать ее этапы с помощью научных тезисов.

ОПК-2.3. Владеть: - методами сбора и анализа информации, навыками ее обобщения для проведения исследования, создания научной работы.

Знать:

- методы и приемы создания на высоком художественном уровне авторских произведений выполнения учебных заданий в области станковой живописи и других видах профессиональной деятельности с использованием теоретических и практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения;
- принципы и основы образного построения художественного произведения, способы выражения своего творческого замысла средствами изобразительного искусства в области композиции в станковой живописи с использованием чувственно-художественного и образного восприятия окружающей действительности;

Уметь:

– создавать на высоком художественном уровне авторские произведения и выполнять учебные задания в области композиции в станковой живописи и других видах профессиональной деятельности с использованием теоретических и практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения;

- создавать на высоком профессиональном уровне авторские произведения в области композиции в станковой живописи, используя чувственно-художественное и образное восприятие окружающей действительности;

Владеть:

- методами, приемами создания на высоком художественном уровне авторских произведений, выполнять учебные задания в области композиции в станковой живописи и других видах профессиональной деятельности с использованием теоретических и практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения;

- методом создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений, способом выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства в области композиции в станковой живописи, используя чувственно-художественное и образное восприятие окружающей действительности;

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		2	
Общая трудоемкость в часах		72	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		14	
Лекции		2	
Лабораторные занятия		12	
Самостоятельная работа в часах		57,75	
Форма промежуточной аттестации		зачёт	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		2	
Лабораторные занятия		12	
Зачёт		0,25	
Всего		14,25	

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з. е./час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Изобразительный язык и его первооснова.		2		2	12
2	Золотое сечение в композиции. Особенности психофизиологии восприятия картины. Анализ скрытых качеств изобразительной плоскости с применением геометрического метода. Тематический натюрморт в интерьере				2	12
3	Фронтальная и фронтально-фризовая композиция. Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции. Жанровая композиция по наблюдениям, пейзаж со стаффажем				2	12
4	Пространственная композиция. Ознакомительный курс пространственной композиции. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции. Фигура в интерьере				2	12
5	Подготовка и выполнение композиции, состоящей из серии станковых листов или				4	10

	иллюстраций.					
	Итого:					

5.2. Содержание:

Тема 1. Изобразительный язык и его элементарная первооснова (точка, линия, пятно, контраст, ритм, количественные отношения светлого и темного)

Формат и изобразительная плоскость. Основные характеристики форматов изобразительной плоскости.

1. Тональная, цветовая, линейная композиция.
2. Силуэт (пятно) как наиболее выразительная форма проявления образа.
3. Ритм - чередование пятен и интервалов между ними (вертикаль и горизонталь), ритм-метр, «нарастающий», «убывающий», «веерный» характер ритма.

4. Понятие рельефа.

5. Счет ритмов.

6. Формат. Типы формата (вертикальный, горизонтальный, квадратный, удлиненный).

8. Читаемость изображаемого события.

Пластика - как способ сочетания между собой частей или элементов композиции в единое целое.

Тема 2. Золотое сечение в композиции.

Особенности психофизиологии восприятия картины. Анализ скрытых качеств изобразительной плоскости с применением геометрического метода.

Тематический натюрморт в интерьере

Тема 3. Фронтальная и фронтально-фризовая композиция

Фронтальная композиция как наиболее древний вид композиционных построений на плоскости. Теория и практика построения фронтальной и фронтально-фризовой композиции, решение проблемы читаемости темы композиции.

Тема 4. Пространственная композиция. Работа над эскизами. Выполнение итоговой композиции. Фигура в интерьере

Тема 5. Подготовка и выполнение композиции, состоящей из серии станковых листов или иллюстраций.

Ознакомление с принципами построения многолистовой серии иллюстраций, закрепление умения самостоятельно формулировать тематику и задачи для длительной работы над композицией, проверка практических навыков при сборе материала и работе над эскизами, оттачивание исполнительского мастерства при работе над серией.

Выполнить итоговую работу, тематика, техника исполнения и объем которой определяются в индивидуальном порядке. При выполнении итоговой работы нужно показать умение правильно выстраивать работу на всех её этапах, от формулирования замысла и начала работы над эскизами до завершения итоговой композиции.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Преподаватель выдает каждый семестр студентам самостоятельные

домашние задания, которые могут быть равными для всех, а также выдаваться индивидуально, в зависимости от успеваемости и способностей студента.

Форма контроля самостоятельной работы - просмотр (текущий и итоговой по дисциплине).

Содержание постановок, количество часов на данную работу, представленные в тематическом плане, носят рекомендательный характер и могут корректироваться на усмотрение преподавателя.

Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра. Преподавателем организуются межсессионные контрольные работы. Экзамены и зачеты проводятся кафедрой рисунка и живописи в виде общего кафедрального просмотра.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Изобразительный язык и его первооснова	<p>1. Выполнить эскизы произвольно располагая 2 изобразительных элемента. Определить положение третьего изобразительного элемента в соответствии с решением композиционной задачи.</p> <p>2. Произвести анализ проделанной работы. Выявить достоинство и недостатки в решении задач.</p> <p>3. Найти изобразительный образ выражения качеств этих линий в пределах формата пользуясь формальным изобразительным языком.</p> <p>4. Используя фигуративный характер изображения построить гармоническую и дисгармоническую композиционную конструкцию в определенном формате.</p>	12	<p>Изучить методическую, а также научную литературу по искусствоведению, представить самостоятельно решение заданной темы, научиться развивать композиционное мышление от замысла до завершающего произведения.</p> <p>1. Знать научные основы теории композиции.</p> <p>2. Уметь анализировать произведения мастеров изобразительного искусства с выявлением</p>	просмотр

				<p>средств художественной выразительности.</p> <p>3. Иметь развитую способность к наблюдению объектов реальной действительности.</p> <p>4. Приобрести навыки работы по памяти, по воображению.</p> <p>5. Знать методы выполнения творческих произведений во всех жанрах и видах изобразительного искусства.</p>	
2	<p>Золотое сечение в композиции .</p> <p>Особенности и психофизиологии восприятия картины.</p> <p>Анализ скрытых качеств изобразительной плоскости с применением геометрического метода.</p>	<p>1. Выполнить эскизы произвольно располагая два изобразительных элемента. Определить положение третьего изобразительного элемента в соответствии с решением композиционной задачи.</p> <p>2. Произвести анализ проделанной работы. Выявить достоинство и недостатки в решении задач.</p> <p>3. Найти изобразительный образ выражения качеств этих линий в пределах формата пользуясь формальным изобразительным языком.</p> <p>4. Используя</p>	12		просмотр

	Тематический натюрморт в интерьере	фигуративный характер изображения построить гармоническую и дисгармоническую композиционную конструкцию в определенном формате.			
3	Фронтальная и фронтально-фризовая композиция . Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции . Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции . Жанровая композиция по наблюдениям, пейзаж со стаффажем	1. Группируя изображение с резким смещением от «мертвой точки» к краям формата найти изобразительные противовесы с целью достижения равновесия в композиции. 2. Используя построение мнимых силовых связей между элементами композиции, располагая их в зоне «мертвой точки» построить целостную композицию формат квадрат. 3. Аналогично 2 заданию построить в формате прямоугольник, вытянутый по горизонтали и по вертикали.	12		просмотр
4	Пространственная композиция . Ознакомительный курс пространственной композиции . Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции . Фигура в интерьере	1. Хорошо обдуманная композиционная эпюра выполненная в графическом варианте, перефразировать в цветовой решение. Использовать монохромные цвета. 2. Тот же эпюр выполнить с использованием цвета ахроматического.	12		просмотр

5	Подготовка и выполнение композиции, состоящей из серии станковых листов или иллюстраций	<p>1. Выполненный композиционный эюор в графическом варианте, перевести в цветное решение монохромное, без выявления композиционного центра.</p> <p>2. Выполненный композиционный эюор в графическом варианте, перевести в цветное ахроматическое решение с определением композиционного центра</p>	12		просмотр
---	---	---	----	--	----------

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Тема № 1. Изобразительный язык и его первооснова

Задание 1. Выполнение графической композиции в выбранном формате, с указанием ориентации в пространстве.

Задание 2. Проверка композиционной целостности путем последовательного поворота формата на 90 градусов. Цель исследовать качественное выражение композиционного решения при последовательном повороте изображения на 90 градусов (получим 4 позиции композиционного решения).

Тема № 2. Золотое сечение в композиции. Особенности психофизиологии восприятия картины. Анализ скрытых качеств изобразительной плоскости с применением геометрического метода.

Тематический натюрморт в интерьере

Задание 1. с использованием нефигуративного изобразительного языка построить композиционную картину от границ формата и «мертвой зоны» формата.

Задание 2. Применяя способ последовательного поворота на 90 градусов проанализировать характер изменения визуальных качеств изображения

Тема № 3. Фронтальная и фронтально-фризовая композиция. Ознакомительный курс основ фронтально-фризовой композиции. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции. Жанровая композиция по наблюдениям, пейзаж со стаффажем.

Задание 1. Группируя изображение с резким смещением от «мертвой точки» к краям формата найти изобразительные противовесы с целью достижения равновесия в композиции.

Задание 2. Используя построение мнимых силовых связей между элементами композиции, располагая их в зоне «мертвой точки» построить целостную композицию формат квадрат.

Задание 3. Аналогично 2 заданию построить в формате прямоугольник, вытянутый по горизонтали и по вертикали.

Тема № 4. Пространственная композиция. Ознакомительный курс пространственной композиции. Работа над эскизом. Выполнение итоговой композиции. Фигура в интерьере

Задание 1. Хорошо обдуманый композиционный эпюр, выполненный в графическом варианте, перефразировать в цветное решение. Использовать монохромные цвета.

Задание 2. Тот же эпюр выполнить с использованием цвета ахроматического.

Тема № 5. Подготовка и выполнение композиции, состоящей из серии станковых листов или иллюстраций

Задание 1. Определить количество светлого и темного по пятнам и ритмам к краям формата, не создавая композиционного центра.

Задание 2. Определить количество светлого и темного по пятнам и ритмам к краям формата, с обязательным определением композиционного центра.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная

1. Дагдьян, К. Т. Декоративная композиция: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО/К. Т. Дагдьян. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 312, [1] с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 307-308. - ISBN 978-5-222-16287-3: 226.07.

2. Ермолаева, Л. П. Основы дизайнерского искусства: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : допущено УМО/Ермолаева, Людмила Павловна. - М.: Архитектура-С, 2009. - 152 с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9647-0159-0: 486.57.

3. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция Г. М. Логвиненко. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01055-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55834>

4. Штаничева, Н. С. Живопись учеб. пособие для вузов/Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко; Кубанский гос. ун-т. - М.: Академический Проект, 2009. - 270, [2] с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-8291-1124-3 : 244.80

б) дополнительная

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.- 263с.

2. Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства // Уч. пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.

3. Данилушкина С. Н. Развитие творческих способностей студентов художественных факультетов педагогических вузов на занятиях по композиции // диссерт. к.п.н.: спец. 13.00.02. – теория и методика обучения изобразительному искусству. – Омск, 1999. – 16 с. (автореферат-1)

4. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. – (Серия "Учебное пособие для вузов"). – ISBN 5-691-00475-1: 71.25.

5. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 223 с., 16 л. ил. – (Серия "Учебное пособие для вузов"). – Библиогр.: с. 218. – ISBN 5-691-00475-1 : 111.10.

6. Коротков Н.А. Творчество художника в искусстве книги // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, № 3. – Кострома, 1996. – С. 54-57.

7. Об искусстве и знаточестве // СПб, Андрей Наследников, 2001. – 205 с.

8. Композиция пейзажа: учеб.-метод. пособие для студ. художественно-графического факультета по специальности 030800 "Изобразительное искусство" / Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; [сост. Н. А. Коротков]. – Кострома : КГУ, 2009. – 35, [1] с.: ил. – Библиогр.: с. 34. – 50.00.

9. Программа дисциплины "Композиция" [Электронный ресурс]: (очная форма обучения) : направление подготовки: 050100.62 "Педагогическое образование": профиль подготовки "Изобразительное искусство": квалификация (степень) выпускника - бакалавр/ГОУ ВПО "Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова"; [сост. В. Я. Битколов]. – Электрон. текстовые дан. – Кострома, 2010. – Библиогр. в конце текста. – Б. ц.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс],

URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>

2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные мастерские №: 60, 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 60 - стулья (30шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для природы (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для природы (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для природы (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Мастерские оборудованы учебно-методическими материалами по соответствующим темам