

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 06:48:57
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство науки и высшего образования 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

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_____ Л. П. Филатова
« _____ » _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.01 КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «Композиция». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 24 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент,
зам. директора филиала по УМР

Л. П. Филатова

Одобрена на заседании кафедры художественного образования 10 октября 2019 года, протокол № 2.

Заведующий кафедрой

И. П. Кузьмина

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 11 октября 2019 г., протокол № 1.

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

И.о. Декана ФХО

И.П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2019.
©И.В. Грищенко, 2019.

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
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	9
5. Образовательные технологии.....	15
6. Учебно-методическое обеспечение.....	15
6.1. Организация самостоятельной работы.....	15
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов.....	16
6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	22
6.4. Промежуточная аттестация.....	22
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	23
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	24

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

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 – способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	6.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета Изобразительное искусство.
		6.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		6.3. Владеет умениями передачи художественного опыта 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.

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

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-5 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432 (12зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	152
Лабораторные занятия	152
Самостоятельная работа:	253
Подготовка к экзамену во 2 семестре, подготовка к дифференцированному зачету в 5 семестре.	27

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабо- рат.зая ния		
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. Вес. Равновесие. Правила группирования. Композиции из простых геометрических форм (треугольников и кругов, квадратов и кругов).	6	2	4	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов, кругов, треугольников) 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.	8	2	6	Проверка на практическом занятии
5.Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковость. Монокомпозиция. Эмоциональное воздействие тона и цвета.	8	2	6	Проверка на практическом занятии
6. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Монохромное цветовое решение. Композиция из простых геометрических форм «Город».	8	2	4	Проверка на практическом занятии
7.Эмоциональное воздействие тона и цвета. Контраст-	8	2	6	

ные цветовые отношения. Композиция из простых геометрических форм «Город».				
8. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Родственные и родственно-контрастные цветовые отношения. Композиции на основе нескольких знаковых форм.	8	2	6	Проверка на практическом занятии
9. Структура в композиции. Композиция на основе одной и нескольких структур. Композиция «Лабиринт»	8	2	6	
10. Выполнение итоговых композиций.	8	2	6	Фронтальный просмотр
Всего в 1 семестре	72	20	52	
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).	10	4	6	Фронтальный просмотр
2. Работа тоном. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)	10	4	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	4	6	Проверка на практическом занятии
4. Способы организации композиционного центра в натюрморте.	8	4	4	
5. Колорит. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.)	16	8	8	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.	16	8	8	Фронтальный просмотр
7. Предмет и пространство, их взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов. Тоновые и цветовые эскизы.	8	4	4	Фронтальный просмотр
8. Решение пространства, применяя метод «врезки».	10	4	6	Проверка на практическом занятии
9. Виды контрастов. Использование различных видов контрастов в натюрморте. Тоновые и цветовые эскизы.	12	4	8	Фронтальный просмотр
10. Использование текстуры и фактуры в натюрморте. Приёмы создания.	12	4	8	Фронтальный просмотр
11. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов. Эскизы в тоне и цвете	12	4	8	Проверка на практическом занятии
12. Разработка эскиза композиции сложного тематического натюрморта	12	4	8	Проверка на практическом занятии

13. Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта.	17	6	11	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена.	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего во 2 семестре	180	62	118	
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 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	4	2	2	Фронтальный просмотр
2. Одноплановый, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции однопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение.	4	2	2	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	2	2	Проверка на практическом занятии
4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера.	4	2	2	Проверка на практическом занятии
5. Выполнение эскизов композиции многопланового интерьера. Тоновое решение.	4	2	2	Проверка на практическом занятии
6. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.	4	2	2	
7. Фантазийный интерьер. Прием создания интерьера на основе формальной композиции.	4	2	2	Фронтальный просмотр
8. Передача воздушной среды в композиции интерьера.	4	2	2	Фронтальный просмотр
9. Выполнение итоговой композиции интерьера.	4		4	Фронтальный просмотр
Всего в 3 семестре	36	16	20	
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.	14	2	2	Фронтальный просмотр
2. Художественно-выразительные и изобразительные средства и приемы композиции пейзажа. Знаки в композиции.	14	2	2	Фронтальный просмотр
3. Ритм, метр, движение, время в пейзаже. Эскизы городского пейзажа.	12	2	2	Проверка на практическом занятии
4. Контрасты. Эскизы городского и сельского пейзажа, используя контрасты величин, тона и цвета.	14	2	2	Проверка на практическом занятии

5. От абстрактной композиции – к пейзажному образу. Организация городского пейзажа из абстрактной композиции тоновых, цветовых пятен.	27	2	2	Проверка на практическом занятии
6. Сельский пейзаж. Компоновка больших масс. Отбор деталей.	9	2	2	Фронтальный просмотр
7. Итоговая работа. Городской пейзаж.		2	4	Фронтальный просмотр
8. Итоговая работа. Сельский пейзаж.		2	4	Фронтальный просмотр
Всего в 4 семестре	36	16	20	
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).	6	2	4	Фронтальный просмотр
2. Выбор формата. Поиск выразительной компоновки в формате. Зарисовки портрета с натуры. Тоновое решение (три тона).	8	4	4	Проверка на практическом занятии
3. Влияние личности портретируемого и его внешних проявлений характера на композиционное решение портрета. Работа с натуры.	12	4	8	Фронтальный просмотр
4. Зависимость передачи глубины характера портретируемого от выбора ракурса: фас, профиль, три четверти.	8	4	4	Фронтальный просмотр
5. Дружеский шарж (погрудный портрет, полуфигура с руками).	8	4	4	Проверка на практическом занятии
6. Автопортрет как разновидность портрета	9	1	8	Фронтальный просмотр
7. Передача психологического состояния портретируемого. Особенности направления взгляда портретируемого. Значение изображения рук в портрете.	11	3	8	Проверка на практическом занятии
8. Фон в портрете: пассивный, активный; пространственный, декоративный.	12	4	8	Проверка на практическом занятии
9. Анализ типичных черт современника. Портрет-фигура.	12	4	8	Фронтальный просмотр
10. Доработка эскизов. Подготовка к итоговой работе.	8	4	4	Фронтальный просмотр
11. Выполнение итоговой композиции портрета "Мой современник".	14	4	10	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача зачета.	-	-	-	Итоговый просмотр
Всего в 5 семестре	108	38	70	
Всего по дисциплине	432	152	280	

4.3. Содержание дисциплины

1курс, 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 10х15

2. Вес. Равновесие. Восприятие формата. Восприятие картины. Равновесие психологическое и физическое. Вес. Верх и низ. Правая и левая стороны формата. Правила группирования. Композиция из заданных фигур. (треугольников и кругов, квадратов и кругов).

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. Две композиции.

Материалы: бумага, кар., гелевая ручка. Формат 10х15.

3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометрических форм (квадратов, кругов, треугольников) 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. Четыре эскиза композиции в тоне.

4. 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 20х20

5. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковость. 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 20х20, 15х15. Материалы: бумага, гуашь. 4 композиции.

6. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Композиция из простых геометрических форм «Город».

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.

Формат 10х10, 15х15. Материалы: бумага, гуашь. 2 композиции.

7. 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 15х15, 20х20. Два эскиза композиции в цвете.

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

Задание. Создать две композиции «Город» из простых геометрических форм, используя контрастные цветовые отношения. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15х15, 20х20.

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

Задание. Создать две композиции, используя одну или несколько структурные основы «Лабиринт» в цвете. Материалы: бумага, карандаш, гуашь. Формат 15х15, 20х20.

10. Выполнение итоговых композиций.

Задание: доработать композиции «Статика» и «Динамика». Обратить 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, картон, акварель, гуашь, акрил, темпера и пр. Формат 20х20. 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.

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

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

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

4. Способы 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.

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, А3, А2.

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

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

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

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

8. Решение пространства, применяя метод «врезки».

Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично замещения одного пространства другим. Тоновые и цветные эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь

9. Виды контрастов. Использование различных видов контрастов в натюрморте.

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

10. Использование текстуры и фактуры в натюрморте. Приёмы создания.

11. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов.

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

12. 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.

13. 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. Одноплановый, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции однопланового интерьера. Тоновое решение, цветное 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. 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.

6. 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.

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

Задание. Создать формальную композицию в цвете, организовать эмоциональное состояние за счёт ритма, тона, цвета. Затем в созданной формальной композиции увидеть интерьер и выявить его за счёт конкретизации формы. Формат А2., А3. Материалы: бумага, акварель, гуашь.

8. Передача воздушной среды в композиции интерьера.

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

9. 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 5. 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. Влияние личности портретируемого и его внешних проявлений характера на композиционное решение портрета.

Задание. Выполнить зарисовки портрета. Передать характер портретируемого, выявив характерные для него, позы, жесты. Упражнения с целью изучения влияния личности портретируемого и его внешних экспрессивных проявлений характера на композиционное решение портрета. Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы. Формат А4, А3

4. 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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 выполнить варианты решения портретных образов.

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

11. 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.

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, 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

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 выполненным 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. Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1 семестр			
1. Законы композиции.	4	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, темное	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Вес. Равновесие.	4	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Принципы композиции: статика, динамика. Типы композиций. Композиции из простых геометриче-	4	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 вы-	Проверка выполненного задания на практическом занятии

ских форм (квадратов и кругов) в заданном формате.		разительные средства композиции: предмет и целое, организация композиционного центра, эмоциональное воздействие тона	
4. Ритм, метр в композиции. Приёмы передачи движения. Композиции из геометрических форм с организацией ритмических рядов.	6	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	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Форма в композиции. Приёмы работы над формой, стилизация, знаковая. Монокомпозиция. Эмоциональное воздействие тона и цвета.	6	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	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Эмоциональное воздействие цвета. Цветовое решение образа. Композиция из простых геометрических форм «Город».	4	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Эмоциональное воздействие тона и цвета.	6	Задание. Выполнить монокомпозицию из простых форм. Выявить центр в композиции на основе: доминанты элемента, доминанты пространства и доминанты взаимодействия элемента и пространства	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Эмоциональное воздействие тона и цвета. Родственные и родственно-контрастные цветовые отношения. Композиции на основе нескольких знаковых форм.	6	Задание. Создать две композиции «Город» из простых геометрических форм, используя контрастные цветовые отношения	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Структура в композиции. Композиция на основе одной и нескольких структур. Композиция «Лабиринт»	6	Задание. Создать две композиции, используя одну или несколько структурных основ «Лабиринт» в цвете	Проверка выполненного задания на практическом занятии
10. 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	Проверка выполненного задания на практическом занятии

		использовать многообразие технических возможностей материалов и инструментов в композиции. Материалы: бумага разных видов и сортов, картон, акварель, гуашь, акрил, темпера и пр. Формат 20х20. Четыре композиции в тоне и цвете.	
<i>Всего в семестре:</i>	52 часа		
2 семестр			
1. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Композиционные основы построения натюрморта.	6	Задание. Выполнение линейных упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный). Материалы: бумага, карандаш, гелевая ручка, ретушь.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Работа тоном.	6	Задание. Выполнение тоновых (3 тона) упражнений по компоновке заданных предметов в определённом типе формата (квадрат, «золотое сечение», вертикальный, горизонтальный)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Пространство в натюрморте. Различные типы организации пространства. Декоративный натюрморт. Различные виды декоративности.	6	Задание. Эскизы декоративного натюрморта из заданных предметов. Линейное, тоновое и цветное решения.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Способы организации композиционного центра в натюрморте.	4	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Колорит. Понятие колорита, способы создания	8	Задание. Выполнение эскизов декоративного натюрморта в цвете с использованием различных колористических схем (монохромные, родственные, контрастные, родственно-контрастные и т. д.)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Пространство в натюрморте. Особенности выполнения композиции натюрморта с передачей глубины пространства. Одноплановое, двухплановое и трёхплановое пространство	8	Задание: Выполнение эскизов с различной глубиной пространства. Тональное и цветное решения.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Предмет и пространство, их	4	Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично разомкнутого контура	Проверка выполненного

взаимодействие в натюрморте. Растворение предметов в среде. Частичное объединение предметов и среды. Размыкание контуров предметов. Тоновые и цветовые эскизы		предметов Тоновые и цветовые эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь	задания на практическом занятии
8. Решение пространства, применяя метод «врезки».	6	Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично замещения одного пространства другим. Тоновые и цветовые эскизы. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Виды контрастов. Использование различных видов контрастов в натюрморте.	8	Задание. Выполнить композиции натюрморта с использованием частично разомкнутого контура предметов 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 фактуры. Материалы: бумага, акрил.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
11. Ритм в натюрморте. Организация ритмических рядов.	8	Задание. Эскизы натюрмورتв 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 эскиза сложного тематического натюрморта	8	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.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
13. Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта.	11	Задание. Выполнить итоговую композицию натюрморта. Формат ориентировочно А2. Материалы: акварель, гуашь, темпера, масло (на выбор).	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к итоговому экзамену.	27	Завершение аудиторных и самостоятельных эскизов, завершение итоговой композиции, оформление работ.	Итоговый просмотр
<i>Всего в семестре:</i>	118		Итоговый просмотр
3 семестр			
1. Жанр «Интерьер». Композици-	2	Задание. Композиционные зарисовки интерьера с натуры.	Опрос. Проверка выпол-

онные основы построения интерьера. Художественный образ интерьера. Анализ композиционной структуры многопланового интерьера (на примере лучших произведений данного жанра в изобразительном искусстве).		Формат А4. Материалы: бумага, акварель, карандаш, мягкий материал, маркер. Анализ структуры многопланового интерьера выполняется студентами устно.	ненного задания на практическом занятии
2. Одноплановый, многоплановый интерьер. Выполнение эскизов композиции однопланового интерьера. Тоновое решение, цветовое решение.	2	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Передача движения в интерьере.	2	Задание. Выявить движение за счёт ритмической организации света и тени, предметов и пространства, цветовых масс	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Декоративное решение пространства в композиции интерьера.	2	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5.Выполнение эскизов композиции многопланового интерьера. Тоновое решение.	2	Задание. Выполнить эскизы композиции многопланового интерьера, используя зарисовки, эскизы интерьера с натуры, по памяти и воображению в тоне	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Пейзаж в интерьере. Интерьер с окном. Интерьер с картиной. Метод врезки.	2	Задание. Выполнить эскизы композиции интерьера в сочетании с пейзажем, используя изображение пейзажа в оконном, дверном проеме, в картине. Эскизы в тоне и цвете	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7.Фантазийный интерьер. Прием создания интерьера на основе формальной композиции.	2	Задание. Создать формальную композицию в цвете, организовать эмоциональное состояние за счёт ритма, тона, цвета. Затем в созданной формальной композиции увидеть интерьер и выявить его за счёт конкретизации формы	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8.Передача воздушной среды в композиции интерьера.	2	Задание. Выполнить эскизы интерьера, подчеркнув влияние воздушной среды	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9.Выполнение итоговой композиции интерьера.	4	Задание. Выполнить итоговую композицию «Интерьер». Формат ориентировочно	Проверка выполненного задания на

			практическом занятии
<i>Всего в семестре:</i>	20		
4 семестр			
1.Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр. Городской, индустриальный, сельский пейзаж. Плановость, глубина в пейзаже. Этюд, набросок, композиционные зарисовки с натуры.	2	Задание. Выполнить наброски и эскизы композиции городского пейзажа с натуры, графическое решение	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2.Художественно-выразительные и изобразительные средства и приемы композиции пейзажа. Знаки в композиции.	2	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3.Ритм, метр, движение, время в пейзаже. Эскизы городского пейзажа.	2	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Контрасты. Эскизы городского и сельского пейзажа, используя контрасты величин, тона и цвета.	2	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)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. От абстрактной композиции – к пейзажному образу. Организация городского пейзажа из абстрактной композиции тоновых, цветовых пятен.	2	Задание. Создать формальную композицию, используя вертикальное и горизонтальные ритмы. Затем, опредмечивая, доработать как пейзаж	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Сельский пейзаж. Компонировка больших масс. Отбор деталей.	2	Задание. Создать композиции сельского пейзажа в тоне и цвете передать образ	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Итоговая работа.	4	Задание. Выполнить итоговую работу цвете на	Проверка вы-

Городской пейзаж. Задание. Выполнить итоговую работу цвете на тему городского или индустриального пейзажа, используя ранее разработанные эскизы и применив полученные на предыдущих занятиях знания.		тему городского или индустриального пейзажа, используя ранее разработанные эскизы и применив полученные на предыдущих занятиях знания.	полненного задания на практическом занятии
8. Итоговая работа. Сельский пейзаж.	4	Задание. Выполнить итоговую работу цвете на тему сельского пейзажа, используя ранее разработанные эскизы и применив полученные на предыдущих занятиях знания.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
<i>Всего в семестре:</i>	20		
5 семестр			
1. Анализ композиционной структуры портрета. Виды портрета. Основные закономерности построения композиции портрета. Построение композиции портрета Тема «Мой современник».	4	Работа с литературой. Задание. Линейные наброски с натуры в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадратный)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Выбор формата. Поиск выразительной компоновки в формате.	4	Задание: Выполнить зарисовки портрета с натуры в горизонтальном, вертикальном, квадратном форматах. Тоновое решение (три тона).	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Влияние личности портретируемого и его внешних проявлений характера на композиционное решение портрета.	8	Задание: Выполнить зарисовки портрета. Передать характер портретируемого, выявив характерные для него, позы, жесты. Упражнения с целью изучения влияния личности портретируемого и его внешних экспрессивных проявлений характера на композиционное решение портрета	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Зависимость передачи глубины характера портретируемого от выбора ракурса: фас, профиль, три четверти.	4	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Дружеский шарж (погрудный портрет, полуфигура с руками). Формат	4	Задание: Выполнить дружеские шаржи с натуры (позируют студенты), выявив и усилив характерные черты портретируемого.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.			
6.Автопортрет как разновидность портрета.	8	Задание. Проанализировать автопортреты художников-классиков. Выполнить автопортрет с передачей эмоционального состояния.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
7.Передача психологического состояния портретируемого. Особенности направления взгляда портретируемого. Значение изображения рук в портрете.	8	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.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Фон в портрете: пассивный, активный; пространственный, декоративный.	8	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	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Анализ типичных черт современника. Портрет-фигура.	8	Задание: Проанализировать характерные черты в облике современников: типичные позы, жесты, характер одежды (стиль, цвет). Выполнить эскиз портрета фигуры современника, отразив типичные черты времени	Проверка выполненного задания на практическом занятии
10. Доработка эскизов. Подготовка к итоговой работе.	4	Задание. Проанализировать весь объём портретных эскизов, этюдов, зарисовок портретов, выполненных в течение семестра. Выбрать наиболее выразительные. На их основе выполнить варианты решения портретных образов.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Выполнение итоговой композиции портрета «Мой современник».	10	Задание. Выполнение итоговой композиции портрета «Мой современник». Материалы: бумага, гуашь, 50х70.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка и сдача зачета.		Завершение и оформление аудиторных работ	Итоговый просмотр
<i>Всего в семестре:</i>	<i>70</i>		
<i>Всего по дисциплине:</i>	<i>280</i>		

6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний

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.

6.4. Промежуточная аттестация

Зачёты и экзамены проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Дифференцированный зачет – в 4 семестре, экзамены проводятся в 1, 3, 5, 6, 7, 8 семестрах.

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 отношения, 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.

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.