

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Желваков Вячеслав Юрьевич
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.04.2025 14:55:27
Уникальный программный ключ:
702c243aab55a7f7089496d1e993599709779424

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств

(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВОЙ КАРТИНЫ**

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:

54.05.05 Живопись и изящные искусства

(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы

Живопись и изящные искусства

(наименование специализации)

Начало реализации образовательной программы 2025 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 ак. часа).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	384	96	96	96	96						
в том числе:											
Лекции	-	-	-	-	-						
Практические занятия (ПЗ)	384	96	96	96	96						
Семинары (С)	-	-	-	-	-						
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	48	12	12	12	12						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		ЗаО	ЗаО	ЗаО	Эк						
Общая трудоемкость:											
академических часов	432	108	108	108	108						
зачётных единиц	12	3	3	3	3						

Разработчики программы:

старший преподаватель кафедры РЖКиИИ Щемелинский Александр Владимирович

старший преподаватель кафедры РЖКиИИ Щемелинский Алексей Владимирович

Рецензент:

художник федерального автономного учреждения культуры и искусства

«Студия военных художников имени М.Б. Грекова» Минобороны Российской Федерации

Лебедев Илья Михайлович

Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция станковой картины» разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -

специалитет по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства

(приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1008)

составлена на основании учебного плана:

специальность 54.05.05 Живопись и изящные искусства

утвержденного Ученым советом Академии протокол от 27.02.2025 № 02

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств (РЖКиИИ) протокол от 13.02.2025 № 42-05 01/2025

Срок действия программы: уч. г.

И.о. заведующего кафедрой РЖКиИИ Желваков Вячеслав Юрьевич

Руководитель ОПОП ВО Желваков В.Ю.

Актуализация программы

одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20__ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20__ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20__ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20__ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20__ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____

1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Композиция станковой картины» является формирование у обучающихся устойчивого навыка создания, разработки и исполнения станковой картины.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- развитие у студентов художественного воображения, творческой фантазии, стремления к самореализации в условиях современной мировой и отечественной культуры;
- способствовать приобретению навыков воплощения авторского замысла в различных форматах при использовании средств художественной выразительности;
- формирование умения использовать основные законы композиции в процессе создания станковой картины;
- формирование умения анализировать и синтезировать явления окружающей действительности и использовать их в произведениях станковой живописи средствами изобразительного искусства;
- формирование умения решать профессиональные задачи: связь фигур, тональные и цветовые отношения в соответствии с сюжетом, нахождение смысловых ритмов, пропорциональность фигур и среды для организации смысловой и эмоциональной нагрузки в произведениях станковой живописи;
- содействовать формированию навыков создания композиций, несущих в своем содержании образное начало.

2 Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины

Освоение обучающимися дисциплины «Композиция станковой картины» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций)

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1 Наблюдает, анализирует обобщает явления окружающей действительности через художественные образы
		ОПК-1.2 Воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в произведениях станкового, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания.
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры

ПК-1	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи	ПК-1.1 Формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; законы композиции
		ПК-1.2 Умеет: использовать различные техники и приемы работы, виды и способы изображения с натуры, по памяти, воображению, представлению
		ПК-1.3 Владеет техникой академического рисунка и живописи
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве

3 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр		
1		Раздел 1 Организация композиции
1.1	Вводное занятие. Основные понятия композиции в станковой картине	Цели и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью. Понятие композиции в станковой живописи. Основные правила построения изображения на плоскости. Основные средства художественной выразительности. Разработка эскиза композиции на свободную тему.
1.2	Свет как основное средство художественной выразительности в композиции	Закономерности освещения в картине. Светотень как основное средство передачи объема на плоскости. Выделение композиционного центра светом. Копирование с образцов классического искусства. Развитие воображения, самостоятельное освещение сюжета по памяти и представлению.
1.3	Цвет как основной элемент построения композиции. Понятие колорита	Колорит. Понятие локальных пятен. Выделение композиционного центра цветом. Цветовые контрасты. Копирование локальных цветовых пятен с образцов древнерусского искусства. Создание собственного цветового решения к копируемым образцам по представлению.
1.4	Тон в композиции. декоративное пятно, абстракция	Значение тонального решения в станковой композиции. Абстракция, как основной элемент воздействия на зрительное восприятие. Декоративное пятно. Копирование в тоне образцов классического искусства с изучением особенностей тонального построения произведения искусства и воссоздание их по памяти.
1.5	Композиция в интерьере с одной или несколькими фигурами.	Выполнение эскиза на заданную тему: выполнение зарисовки различных интерьеров с натуры; выбор точки зрения; решение пространственных планов; перспективное построение; определение центра композиции; ритм пятен.
1.6	Пейзаж со	Развитие творческих способностей. Выполнение эскиза на

	стаффажем. Город.	заданную тему: сбор подготовительного материала; решение пространственных планов; введение в пространство композиции стаффаж.
2	Раздел 2 Библейский или мифологический сюжет в интерьере или пейзаже	
2.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему. Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Работа с моделью: создание быстрых набросков людей в позах, соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры
2.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
2.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом
2.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом
2.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой работы
3	Раздел 3 Современный сюжет в интерьере или в пейзаже	
3.1	Создания эскиза картины на современную тему	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему. Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. Работа с моделью: создание быстрых набросков людей в позах, соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
3.1	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40смю).
3.2	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
3.3	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
3.4	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему».	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.

2 семестр		
4	Раздел 4. Выполнение эскизов. Композиционное построение	
4.1	Ритм как средство художественной выразительности в картине	Ритм (от греч. «рафмос») такт, мерность. Важнейшие признаки ритма. Ритм простой и сложный. Ритмы цветовых пятен, тональных пятен, ритмы движения, диагональные вертикальные, циклические и волнообразные ритмы. Выполнение эскиза на заданную тему: использование ритма, Выполнение эскиза в цвете и в тоне
4.2	Уравновешенная и неуравновешенная композиция	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Уравновешенное и неуравновешенное композиционное строение
4.3	Статика и движение	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Статичное и динамичное композиционного решения
4.4	Открытая и закрытая композиция	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Открытая и закрытая композиция
4.5	Выражение общего настроения сюжета средствами цветового пятна	Выполнение эскиза на заданную тему. Передача настроения (трагическое, радостное, спокойное) в процессе выполнения эскиза с помощью характера и тональности пятен
4.6	Копирование образцов классического изобразительного искусства	Копирование образцов классической живописи в цветовом и тональном варианте
5	Раздел 5 Создание станковой картины на заданную историческую тему или жанровый сюжет	
5.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. Работа с моделью: создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
5.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
5.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом
5.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом
5.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы
6	Раздел 6 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему	
6.1	Создание эскиза картины на современную тему	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему. Копирование фигур и групп фигур с образцов мирового искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки

6.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения.	костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. Работа с моделью: создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
6.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему.	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом
6.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему.	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом
6.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы
3 семестр		
7	Раздел 7. Стили, их виды. Техника гризайль	
7.1	Классицизм	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства эпохи классицизма.
7.2	Барокко	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства эпохи барокко, рококо (Рубенс, Тьеполо)
7.3	Модерн	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства стиля модерн.
7.4	Техника гризайль	Копия произведения станковой живописи в технике гризайль.
7.5	Эскиз на тему «Остановка» (задание на ритмы)	Создание эскиза композиции на современную тему, Ритмические повторения. (темы: остановка, очередь, вокзал, метро).
7.6	Эскиз на тему «Ярмарка, рынок»	Создание эскиза композиции по теме «Ярмарка, рынок». Выражение праздника средствами колорита и цвета. (темы: ярмарка, масленица, праздник, колядки, взятие снежного городка и т.п.).
7.7	Копирование образцов классического изобразительного искусства	Копирование образцов классической живописи в цветовом и тональном варианте.
8	Раздел 8 Создание станковой картины на заданную мифологическую или религиозную тему. Стили барокко или классицизм (по предпочтению обучающегося)	
8.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. (Акцент на группы фигур). Работа с моделью: создание быстрых набросков людей, в

8.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры. Создание небольшого линейного эскиза с освещением. Цель эскиза определиться с решением композиции.
8.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание подробного тонального эскиза. Эскиз должен выполняться с учетом собранного ранее материала.
8.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза.
8.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
9	Раздел 9 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему	
9.1	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему	Копирование фигур и групп фигур с образцов мирового искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. (особое внимание натурных зарисовок современников). Работа с моделью: создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры
9.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
9.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом
9.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом
9.5	Работа над исполнением итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы
4 семестр		
10	Раздел 10 Эмоционально психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа	
10.1	Эмоции в картине	Роль эмоциональности персонажей в выражении общей задумки автора. Исполнение эскиза двух-трех фигурной поясной композиции с ярко выраженной эмоциональной составляющей (Святки, гадание, уверование Фомы)
10.2	Жест в картине	Рисунок: Рука разбойника и рука праведника
10.3	Передача настроения в картине с помощью	Выполнение эскиза двух-трех фигурной композиции на заданную тему: общее эмоционально- психологическое

	средств художественной выразительности (пятно, силуэт, тон, цвет)	настроение; форма силуэтов и пластики поз; основные характеристики героев (плохой, хороший, хитрый и т.д.)
10.4	Задание на развитие творческих способностей.	Создание композиции в цвете на основе гипсового рельефа, дополнение пейзажем, интерьером или экстерьером.
10.5	Создание картины на основе барельефа	
	Копирование образцов классической портретной живописи	Копирование образцов классической портретной живописи в цветовом и тональном варианте. Особенности построения композиции в портрете.
11	Раздел 11 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет современника	
11.1	Создания эскиза портрета современника	Сбор материала для создания эскиза портрета современника Копирование образцов классической портретной живописи в тоне и в цвете. Зарисовки с натуры, головы, кистей рук, поиски позы и тонального решения для написания портрета. (особое внимание натуральных зарисовок современников). Работа с моделью: создание быстрых набросков человека, рисунки портретируемого с натуры. Поиски позы
11.2	Создание тонального эскиза к портрету	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
11.3	Создание рисунков портретируемого с натуры	Создание детальных рисунков головы и кистей рук портретируемого, рисунки интерьера или экстерьера для портрета
11.4	Создание цветового эскиза к портрету современника (этюд с натуры)	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом
11.5	Исполнением итогового задания «Портрет современника»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с проработкой фигуры, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы
12	Раздел 12 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет исторического героя	
12.1	Создание портрета исторического героя	Сбор материала для создания портрета исторического героя Копирование образцов классической портретной живописи в тоне и в цвете. Зарисовки с натуры, головы, кистей рук, поиски позы и тонального решения для написания портрета. (особое внимание натуральных зарисовок современников). Работа с моделью: создание быстрых набросков человека, рисунки портретируемого с натуры. Поиски позы
12.2	Создание тонального эскиза к портрету	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.)
12.3	Сбор материала для работы, соответствующего эпохе. Зарисовки интерьеров, мебели, костюмов и т.п.	Создание детальных рисунков и зарисовок костюмов, интерьеров, предметов мебели, причесок, архитектурных элементов, необходимых для передачи определенной исторической эпохи
12.4	Создание рисунков портретируемого с натуры	Создание тонального рисунка модели, схожей, чертами лица и пропорциями с образом исторического героя, в соответствующем освещении, зарисовки с гипсовых слепков произведений античной скульптуры, с целью изучения

12.5	Создание цветового эскиза к портрету исторического героя	закономерностей распределения тона на форме Цветовые этюды с натуры для определения колористического и тонального решения будущей картины
------	--	--

4 Структура и объём практических занятий по дисциплине «Композиция станковой картины» представлены в приложении № 1 к данной рабочей программе.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины «Композиция станковой картины» используются оснащенные мастерские в соответствии с таблицей №1

Таблица №1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной и специализированной мебели: столы двухместные, стулья, стеллаж для картин, подиум, подставка для натюрмортов, подставка для натурщиков, мольберт «Академия» станковый, ширма; наборы учебно-наглядных пособий; мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитории: 2211; 2212; 2213; 2411; 2214; 2312; 2316; 2317; 1403
Ауд. 6026. Помещение-мастерская для обеспечения практических занятий, хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект оборудования: фрезерный станок по дереву G-900, станок рейсмусовый JWP-208-3, токарный станок по дереву CL-1200, фуговальный станок SCM-F-520 NOVA, станок круглопильный Ц6-2, торцовочный станок KGS 254M	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Андрияка С. Н. А 65 Акварельный пейзаж: учебно-методическое пособие. – Часть 2 / Андрияка С. Н. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. – 88 с. : ил.
2. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 336 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111449>
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455861>
4. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи: учебное пособие / А. В. Свешников. — Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 352 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69364>

Дополнительная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование) — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455864>
2. Пилецкая, Л. В. Музейное хранение станковой живописи: учебно-методическое пособие / Л. В. Пилецкая. — Томск: ТГУ, 2018. — 60 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112823>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- АРТ-Портал "Мировая художественная культура" <https://art.biblioclub.ru/>
- ЭБС Юрайт <https://urait.ru/>
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

7 Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Композиция станковой картины» представлены в приложении № 2 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Композиция станковой картины» к данной рабочей программе.

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Композиция станковой картины»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Кол-во часов
1 семестр		
1	Раздел 1 Организация композиции в станковой картине.	
1.1	Вводное занятие. Основные понятия композиции в станковой картине	3
1.2	Свет как основное средство художественной выразительности в композиции	6
1.3	Цвет как основной элемент построения композиции. Понятие колорита	6
1.4	Тон в композиции. декоративное пятно, абстракция	9
1.5	Композиция в интерьере с одной или несколькими фигурами.	9
1.6.	Пейзаж со стаффажем. Город	6
2	Раздел 2 Библейский или мифологический сюжет в интерьере или пейзаже	
2.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	3
	Работа с моделью	12
2.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	3
2.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	3
2.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	3
3	Раздел 3 Современный сюжет в интерьере или в пейзаже	
3.1	Создания эскиза картины на современную тему	3
	Работа с моделью	12
3.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	3
3.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	3
3.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	3
3.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	9
2 семестр		
4	Раздел 4 Выполнение эскизов. Композиционное построение	
4.1	Ритм как средство художественной выразительности в картине.	3
4.2	Уравновешенная и неуравновешенная композиция.	3
4.3	Статика и движение.	3
4.4	Открытая и закрытая композиция.	3
4.5	Выражение общего настроения сюжета средствами цветового пятна.	6
4.6	Копирование образцов классического изобразительного искусства	6
5	Раздел 5 Создание станковой картины на заданную историческую тему или жанровый сюжет	
5.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	3
	Работа с моделью	12
5.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	3
5.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	3
5.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	3
5.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	12
6	Раздел 6 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему	
6.1	Создание эскиза картины на современную тему	3
	Работа с моделью	12

6.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	3
6.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	3
6.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	3
6.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	12
3 семестр		
7.	Раздел 7 Стили, их виды. Техника гризайль	
7.1	Классицизм	3
7.2	Барокко	3
7.3	Модерн	3
7.4	Техника гризайль	3
7.5	Эскиз на тему «остановка» (задание на ритмы)	3
7.6	Эскиз на тему «Ярмарка, рынок»	3
7.7	Копирование образцов классического изобразительного искусства	6
8	Раздел 8 Создание станковой картины на заданную мифологическую или религиозную тему. Стил ь барокко или классицизм (по предпочтению обучающегося)	
8.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	3
	Работа с моделью	12
8.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	3
8.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	3
8.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	3
8.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	12
9	Раздел 9. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему	
9.1	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему	3
	Работа с моделью	12
9.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	3
9.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	3
9.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	3
9.5	Работа над исполнением итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	12
4 семестр		
10	Раздел 10 Эмоционально психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа	
10.1	Эмоции в картине	3
10.2	Жест в картине	3
10.3	Передача настроения в картине с помощью средств художественной выразительности (пятно, силуэт, тон, цвет)	3
10.4	Задание на развитие творческих способностей. Создание картины на основе барельефа	9
10.5	Копирование образцов классической портретной живописи	6
11	Раздел 11 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет современника.	
11.1	Создания эскиза портрета современника	3
	Работа с моделью	6
11.2	Создание тонального эскиза к портрету	3
11.3	Создание рисунков портретируемого с натуры	6
11.4	Создание цветового эскиза к портрету современника (этюд с натуры)	6
11.5	Исполнением итогового задания «Портрет современника»	12

12	Раздел 12 Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет исторического героя	
12.1	Создание портрета исторического героя	3
	Работа с моделью	6
12.2	Создание тонального эскиза к портрету	3
12.3	Сбор материала для работы, соответствующего эпохе. Зарисовки интерьеров, мебели, костюмов и т.п.	3
12.4	Создание Рисунков портретируемого с натуры	6
12.5	Создание цветового эскиза к портрету исторического героя	3
12.6	Работа над исполнением итогового задания «создание портрета современника»	12
	Итого	384

Фонд оценочных средств по дисциплине «Композиция станковой картины»

**Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и самостоятельной работы обучающихся**

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет с оценкой» в 1, 2, 3 семестрах; «экзамен» в 4 семестре.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-5.2; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-5.1 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводится до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1 Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1.1 Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Композиция станковой картины».

1.2 Контроль сформированности компетенций (части) осуществляется согласно таблице №2

Таблица №2 Освоение обучающимися дисциплины «Композиция станковой картины».

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции	Вид контроля
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1 Наблюдает, анализирует обобщает явления окружающей действительности через художественные образы	Кафедра-льный просмотр
		ОПК-1.2 Воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в произведениях станкового, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Кафедра-льный просмотр
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве.	Зачет с оценкой /Экзамен
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания	Зачет с оценкой /Экзамен

ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства.	Кафедра- льный просмотр, Тестовые задания (см.КИМ)
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры	Кафедра- льный просмотр
ПК-1	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи	ПК-1.1 Формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; законы композиции	Зачет с оценкой /Экзамен
		ПК-1.2 Умеет: использовать различные техники и приемы работы, виды и способы изображения с натуры, по памяти, воображению, представлению	Кафедра- льный просмотр
		ПК-1.3 Владеет техникой академического рисунка и живописи	Кафедра- льный просмотр
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве	Кафедра- льный просмотр, Тестовые задания (см.КИМ)

1.3 Оценивание результатов обучения

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Композиция станковой картины» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в п. 3 программы учебной дисциплины «Композиция станковой картины».

1.4 Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №3

Таблица №3 Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Эскиз на заданную тему. Композиция в интерьере с одной или несколькими фигурами	1. Выполнение зарисовки различных интерьеров с натуры 2. Выбор точки зрения 3. Решение пространственных планов

	4. Перспективное построение 5. Определение центра композиции, ритма пятен
Эскизы: линейный и тональный на заданную тему. Городской пейзаж со стаффажем	1. Сбор подготовительного материала 2. Решение пространственных планов 3. Введение в пространство композиции стаффаж 4. Передача состояния природы средствами тона 5. Технически грамотно исполнение эскиза
Копирование образцов картин художников классического изобразительного искусства: тональные, линейные и цветовые	1. Максимальная схожесть с оригиналом 2. Правильный подбор материалов 3. Соблюдение все технических нюансов 4. Соответствие тонально отношений 5. Аккуратность и прилежание при выполнении работы
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Ритм как средство художественной выразительности в картине	1. Использование ритма, как основного средства художественной выразительности 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Уравновешенная и неуравновешенная композиция	1. Композиционное строение, уравновешенное и неуравновешенное 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения 5. Выявление центра композиции
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Статика и движение.	1. Композиционное строение статичное и динамичное 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения 5. Передача движения, явно читается сюжет 6. Основная мысль произведения передана средствами художественной выразительности
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Открытая и закрытая композиция	1. Композиционное строение открытой и закрытой композиции 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Передача движения, явно читается сюжет 6. Основная мысль произведения передана средствами художественной выразительности
Копия произведения станковой живописи в технике гризайль	1. Максимальная схожесть с оригиналом 2. Правильный подбор материалов 3. Соблюдение все технических нюансов 4. Соответствие тонально отношений 5. Аккуратность и прилежание при выполнении работы
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Композиции на современные темы: остановка, очередь, вокзал, метро, автовокзал, аэропорт. Ритмы	1. Композиционное строение в ритмических повторениях 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения 5. Выявление центра композиции 6. Грамотное освещение фигур
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Праздники: ярмарка, масленица, колядки и т.п.	1. Выражение праздника средствами колорита и цвета 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему; двух-трех фигурной композиции на заданную тему. Передача	1. Передача эмоционально- психологического настроения за счет формы пятен, тонального напряжения и колористического решения должно 2. В форме силуэтов и пластики поз читаются основные

настроения в картине с помощью средств художественной выразительности (пятно, силуэт, тон, цвет)	характеристики образов персонажей (плохой, хороший, хитрый и т.д.) 3. Тонально-пятновое решение 4. Соблюдение основных пропорций 5. Создание колористического строя произведения 6. Выявление центра композиции 7. Грамотное освещение фигур
Создание композиции в цвете на основе гипсового рельефа, дополнив его пейзажем, интерьером или экстерьером	1. Композиционное решение на основе гипсового рельефа, дополнение его пейзажем, интерьером или экстерьером 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения 5. Выявление центра композиции 6. Грамотное освещение фигур
Создание картины на основе скульптурной групповой композиции	1. Композиционное решение на основе групповой скульптуры, дополнение его пейзажем, интерьером или экстерьером 2. Тонально-пятновое решение 3. Соблюдение основных пропорций 4. Создание колористического строя произведения 5. Выявление центра композиции 6. Грамотное освещение фигур
Копирование образцов классической портретной живописи	1. Копирование образцов классической портретной живописи в цветовом и тональном варианте 2. Особенности построения композиции в портрете 3. копирование четкого тонально-пятнового решения 4. Соблюдение основных пропорций 5. Передача колористического строя произведения 6. Выявление центра композиции 7. Грамотное освещение фигур

2 Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА)

2.1 Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по станковой композиции, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2 Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

2.3 По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4 Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3 Требования к оформлению художественных работ к просмотру

3.1 Работы по станковой картине представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);

- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2 Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

3.3 Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

3 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Композиция станковой картины»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично»	Высокий уровень	Студент - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - наблюдает, анализирует, обобщает явления окружающей действительности через художественные образы; - формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи; - формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; законы композиции;
«хорошо»	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - наблюдает, анализирует, обобщает явления окружающей действительности через художественные образы; - формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи; - формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач станковой картины.
«удовлетворительно»	Низкий уровень	Студент: - слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - наблюдает, анализирует, обобщает явления окружающей действительности через художественные образы; Испытывает затруднения: - в определении композиционных задач станковой картины; в формулировании: законов композиции, закономерностей создания художественного произведения в станковой живописи; принципов и методов реалистического изображения объемной формы в пространстве;
«неудовлетворительно»	Минимальный уровень	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом

	не достигнут	и отдельных ее разделов; - не может определить композиционные задачи станковой картины; сформулировать законы композиции, закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве
--	--------------	---

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично»	Высокий уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - аргументировано излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области станковой живописи; - использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры; - использует при разработке творческого замысла станковой картины знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве
«хорошо»	Средний уровень	Студент: - хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области станковой живописи; - использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры; - использует при разработке творческого замысла станковой картины знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве. - испытывает незначительные затруднения в решении задач композиции станковой картины; в выборе методов, средств выполнения композиции станковой картины
«удовлетворительно»	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в использовании различных художественных материалов, способов, технологий и техник композиционного решения станковой картины; законов и принципов композиции в станковой живописи; - в выборе методов, средств выполнения композиции станковой картины; - в использовании основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве при разработке творческого замысла станковой картины

«неудовлетворительно»	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - использовать различные художественные материалы, технологии и техники композиционного решения станковой картины; - выбирать методы, средства выполнения композиции станковой картины; - использовать основные произведения мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве при разработке творческого замысла станковой картины
-----------------------	----------------------------------	---

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично»	Высокий уровень	Студент: - воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в произведениях станковой живописи; - применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - применяет различные техники и приемы работы, виды и способы изображения с натуры, по памяти, воображению, представлению; - владеет техникой академического рисунка и живописи.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: - воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в произведениях станковой живописи; - применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - владеет техникой академического рисунка и живописи. Испытывает незначительные затруднения в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции станковой картины.
«удовлетворительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения: - в воплощении идейно-эстетического содержания художественных образов в произведениях станковой живописи; - в применении в своей творческой работе полученные теоретические знания. Слабо владеет техникой академического рисунка и живописи. Испытывает незначительные затруднения в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции станковой картины
«неудовлетворительно»	Минимальный уровень не достигнут	Студент: - не умеет: воплощать идейно-эстетическое содержание художественных образов в произведениях станковой живописи; применять в своей творческой работе полученные теоретические знания; применять различные методы, средства, приемов, техник для создания композиции станковой картины; - не владеет техникой академического рисунка и живописи. - не приобрел навык наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины