

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

ПРИНЯТО

Ученым советом Академии
Протокол № 04
от «30» мая 2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ»

ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.01.УП.06
«Композиция в станковой живописи»

Срок реализации – 1 год

Москва, 2019 г.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию при организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» на заседании ученого совета от 30.05.19 года протокол № 04.

Разработчик:

Преподаватель кафедры РЖКИИ С.Н. Труханов
ФИО ученая степень, ученое звание, должность

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Без композиционного решения невозможно создание ни одного художественного произведения. Строго выверенная композиция является одним из оснований творчества. Изучение рисунка и живописи тесно связано с законами композиции, а для этого необходимо изучение отечественного и зарубежного искусства прошлого и настоящего времени.

Срок реализации учебного предмета составляет 1 год и может быть реализован в 3-5 классах.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета, составляет 105 академических часов (1 урок в неделю продолжительностью 3 академических часа).

Форма проведения занятий групповая с индивидуальным подходом. Занятия проводятся в специально оборудованных классах-мастерских под непосредственным руководством педагога.

Цель учебного предмета:

Целью данного курса является воспитание и развитие композиционного мышления, художественного воображения, творческой фантазии.

Все это является продолжением учебного процесса и преследует цель выявить и развить индивидуальные особенности обучающегося, воспитать его видение на основе повседневных наблюдений и самостоятельно отобранных впечатлений. Изучение данного курса неотъемлемо связано с дисциплинами: рисунок, живопись, история искусств, литература.

Задачи учебного предмета:

Опираясь на академические традиции научить учеников находить выразительные способы решения композиционных задач в основе которых

лежат знания : сюжета, темы, равновесия светлого и темного, ритма, жеста, законов контраста, соподчиненности частного и целого.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Весь процесс обучения основан на работе по наброскам и зарисовкам с натуры по памяти и представлению. При этом важное значение имеет сочетание эмоционального, чувственного и логического начала, без чего невозможно добиться ясной и живой конкретной формы, наполненной внутренним эмоциональным содержанием. Работа преподавателя с учащимися сопровождается показом классических художественных произведений. В процессе выполнения заданий необходимо проводить обсуждение, сравнение учебных работ для выявления ошибок и их исправления.

1. Введение в предмет. Законы и приемы композиции

2. Основная практическая часть

- 1) Копирование работ старых мастеров с целью изучения роли пятна, линии и жеста в композиции.
- 2) Композиция на заданную тему. Мифы Древней Греции.
- 3) Композиция по произведениям русской литературы Тургенева И.С., Лескова Н.С.
- 4) Композиция по произведениям Чехова А.П. «Человек в футляре» (иллюстрация).
- 5) Композиция на тему «Мой современник» (выполняется по наброскам).
- 6) Тема композиции «Ожидание» (выполняется по наброскам, умение видеть заданную тему в сюжетах повседневной жизни).
- 7) Итоговая композиция. Свободный выбор. (выполняется по наброскам).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

По окончании курса обучающийся должен

1. Знать основные законы композиционного построения и применять их в зависимости от замысла.
2. Умело использовать методику сбора подготовительного материала при работе над композицией.
3. Знать основы психологии художественного творчества.
4. Уметь выражать свои творческие замыслы средствами изобразительного искусства.
5. Владеть навыками работы в разных графических материалах

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

В систему контроля качества освоения предмета входят: текущие просмотры на занятиях в течении года, промежуточные просмотры за полугодие. В конце учебного года по итогам просмотра и на основе текущих оценок выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале.

Лучшие работы отбираются в учебно-методический фонд Академии с последующим их участием в выставках.

Критерии оценок:

1. Работа должна быть грамотно закомпонована (в соответствии с замыслом и художественным образом);
2. Ясное тональное решение, равновесие темного и светлого, смысловой акцент;
3. Соблюдено соответствие главного и второстепенного героя для раскрытия темы;

4. Умение точной передачи образа в соответствии с литературным текстом (характер, пластика, анатомия);
5. Выраженное начало творческого пластического мышления для ясного выражения поставленной задачи.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Композиция в станковой живописи»

1 год обучения - 105 академических часов

1. Введение в предмет, законы и приемы композиции.

Композиция – это главная цель, вершина обучения пластическим искусствам, основа творческого образования и мышления.

Композиция как художественный образ.

Смысл и различие понятий сюжета и темы.

Слово и его изобразительное выражение.

Понятие изобразительная плоскость и построение пространства на ней.

Цельность восприятия и композиционные приемы: линия, пятно, равновесие, взаимодействие темного и светлого пятна, композиция цветовых и световых пятен, точки зрения, уровень горизонта, контраст, движение в картине, группировка фигур, фигуры и фон, проблемы равновесия- 6 часа

2. Основная практическая часть.

2.1. Копирование работ старых мастеров с целью изучения значения пятна, линии, жеста в композиции (Караваджо, Хосе де Рибера, Джованни Тьеполо) Пятно 15x20см (соус, акварель). Линейное исполнение 20x30см (тушь, кисть, карандаш, акварель) - 9 часов

2.2. Композиция на заданную тему 2-х, 3-х фигурная.

Мифы Древней Греции «Дидал и Икар», «Персей и Андромеда».

Чтение произведения, работа над эскизом, выполнение задания в материале 40x60см, (графические материалы, гризайль) - 15 часов.

2.3. Композиция на тему по произведениям Тургенева И.С., Лескова Н.С.

Чтение произведения. Работа над эскизом. Изображение человека и животных. В работе над темой возникает необходимость изучения особенностей быта, одежды и прочего, что всесторонне характеризует историческую особенность русской литературы.

Выполнение задания в материале 40x60см (графические материалы, акварель) – 12 часов.

2.4. Композиция по произведениям по произведениям Чехова А.П.

Чтение произведения. Работа над эскизом (иллюстрация). Одно, двух, трех фигурная композиция, связанная с пейзажем или интерьером.

Выполнение задания в материале 40x60см (графические материалы, акварель) -15 часов.

2.5. Тема композиции «Мои современники».

Возможно прочтение темы: «Мои друзья», «Моя семья», «Увлечения».

Беседа о понимании и умении видеть сюжеты вокруг себя для раскрытия темы. Работа только на основе набросков и зарисовок. Работа над эскизами.

Выполнение задание в свободно выбранном материале 40x60см - 15 часов.

2.6. Тема композиции «Ожидание».

Цель задания – умение видеть заданную тему в сюжетах окружающей нас повседневной жизни. Основой для решения данной темы являются личные наблюдения, натурные зарисовки, наброски, этюды. Работа над эскизами. Выполнение задания в свободно выбранном материале 40x60см – 15 часов.

2.7. Свободная тема. Итоговая композиция.

Выбор и обсуждение темы с педагогом. Выполняется только по натурным зарисовкам и наброскам с обязательной работой непосредственно на объекте

На основе собранного материала учащиеся находят основное конструктивно-пластическое решение.

Выполнение задания в материале 40x60 см(акварель) - 18 часов

Общее количество часов-105

Перечень основной литературы.

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1999
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 2014.
3. Третьяков Н.Н. Мысли о композиции в живописи. М., 1999
4. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001
4. Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970
5. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., Советский художник, 1988