

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Б1.Б.19 КОМПОЗИЦИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

*код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061*

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетные единицы (792 ак.час.).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	528	32	32	48	48	32	32	80	54	80	90
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	528	32	32	48	48	32	32	80	54	80	90
<i>Семинары (С)</i>											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	264	4	4	24	24	4	4	100	54	28	18
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		За	За	За	ЗаО	За	ЗаО	Эк КП	ЗаО КП	Эк	ЗаО
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	792	36	36	72	72	36	36	180	108	108	108
<i>зачётных единиц</i>	22	1	1	2	2	1	1	5	3	3	3

Актуализирована

на 2020/2021 учебный год

« ___ » _____ 2020 г.

Принята в Учебный отдел

_____ / _____ /

« ___ » _____ 2020 г.

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Композиция» - формирование умений создавать художественный образ в основных видах и жанрах изобразительного искусства для дальнейшей самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:

- формирование умений поиска композиционных решений в разных формах и видах изобразительного искусства;
- формирование умений в подборе материала из различных источников;
- способствовать приобретению навыков освоения и применения технических приемов создания малой картины;
- способствовать приобретению навыков сочинения картины по воображению и представлению;
- способствовать приобретению навыков методической последовательности ведения работы над картиной.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Композиция» относится к базовой части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Композиция», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	История Философия
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Академический рисунок Акварельная живопись
ОПК – 7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок
ОПК-14	способностью и готовностью организовать презентацию проекта	Информационные технологии

	заказчику	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	-
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	-
ПК-5	способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве	Акварельная живопись
ПК-9	способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументированно изложить идею авторского произведения и процесс его создания	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Композиция», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК-1	ОК-1.1. формулирует составляющие образа, элементы композиционного решения
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения композиционной задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения поставленных задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные

	суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников при работе над композицией
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует закономерности построения композиции и компоновки в произведениях живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства; значимость композиционного решения художественного произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения различных жанров живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства
	ОПК-6.3 доносит в доступной форме композиционное решение художественного произведения до заказчика
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 выбирает методы выполнения академического формального ведения работы над композицией в академическом рисунке и живописи, в графике, в монументальном и декоративно-прикладном искусстве
	ОПК-7.3. применяет различные приемы, техники академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства
ПК-2	ПК-2.1 формулирует законы и принципы композиции для создания авторских произведений на высоком профессиональном уровне в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области изобразительного искусства
	ПК-2.3 применяет различные художественные материалы при создании композиционных произведений
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиционного произведения
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиционного произведения
	ПК-3.3 анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиционного произведения; выделяет главное в композиции, подчиняет второстепенные детали главному
ПК-4	ПК-4.1 выявляет способы использования перспективы, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного творческого замысла в произведениях изобразительного искусства
	ПК-4.2 применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории мирового

	искусства и культуры
ПК-5	ПК-5.1 выявляет и формулирует особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией художественного произведения
	ПК-5.2 использует в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве в работе над композицией
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел композиционного решения
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского композиционного решения художественного произведения и процесс его создания

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель).		
1.	Введение. Цель и задачи дисциплины	Цель и задачи. Композиция как художественный образ. Виды композиций. Смысл, сюжет. Слово и изображение. Понятие «вечный образ». Зарождение замысла. Повествование на примере произведений мастеров Древней Греции, Древней Руси, западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения, барокко и классицизма, искусства современности.
2.	Композиция силуэта портрета	Виды портретов (парный, камерный, парадный и т.д.), их особенности. Индивидуальное и типическое в портрете. Цвет, тон, фактура, пятно – передача внутреннего состояния портретируемого. Композиция портрета. Выразительные композиционные средства. Цели и задачи учебного и творческого портрета. Выбор графической техники и характер модели. Портрет и портретное сходство. Сходство внешнее и внутреннее. Рисование профиля. Мастера жанра 18-20 в. (Елизавета Бём, Константин Головкин, Георгий Нарбут, Вильям Буш, Елизавета Кругликова, Фёдор Толстой и т.д.), отличие техник указанных художников. Замысел, художественное воплощение, композиционное решение. Задачи, решаемые в композиционном портрете. Выбор выразительных средств. Роль интерьера и экстерьера в одно фигурной композиции. Композиционная работа по теме: «Силуэт портрета»: задачи компоновки, выбора графических средств

		и манеры выполнения для достижения большей достоверности, передача характера модели и идейного содержания произведения.
3.	Двух фигурная композиция	Стадии композиционной работы над двух фигурной картиной. Выбор формата для решения различных композиционных задач. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции. Двух фигурная композиция – главное и второстепенное, закон единства и соподчинения; композиционный центр и способы его выделения. Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией. Чтение произведений по выбору к теме задания. Подготовка эскизов двух фигурной композиции Выбор одного из эскизов, силуэт на античную мифологическую тему / сказка (человек и животное) Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации). Отрисовка силуэтов тушью.
4.	Специфические особенностей построения композиции	Чтение произведений по выбору к теме задания. Задания на пятно и линию. Подготовка эскизов композиции с добавлением линии (выбирается один из отрывков либо своя тема). Добавление к силуэту линии. Темный силуэт на белом и светлый силуэт на темном. Композиция многофигурная. Добавление цвета. Задание на добавление дополнительного цвета к имеющейся композиции. Декор на одежду, дополнительный фон, элементы экстерьера, интерьера (элементы мебели) в цвете. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Поиск тоновых и цветовых решений композиции для лучшего выявления образа. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации).
5.	Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном и реальном пространстве	Основные принципы и композиционные основы: рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, образность, целостность. Подготовка иллюстрации книги. Иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, Шарля Перро и др. Знакомство с творчеством художников. Чтение произведений по выбору к теме задания. Работа над эскизом композиции по выбранной книге. Выбор наиболее удачного эскиза (сюжета). Выполнение иллюстраций – полосной иллюстрации (по ходу повествования) одна заставка (на первой странице – отражение сюжета), одна концовка.

		<p>Работа над общим стилистическим решением книги: сбор материала – зарисовки архитектуры, костюмов и т.п.; форэскизы иллюстраций и элементов книги, поиск техники исполнения.</p> <p>Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А 4 (эскизы и иллюстрации).</p>
2 семестр (16 недель).		
6.	<p>Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный странник» и др.</p>	<p>Постановка темы. Рассказ о Куприне А.И.: эпоха, окружение, работы. Работы художников по выбранной теме (О. Г. Верейский, Ю.В. Копейко, Д.А. Шмаринов и др.), характерные особенности.</p> <p>Демонстрация фильма по повести классика.</p> <p>Подготовка эскизов по ходу чтения рассказа и просмотр фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций.</p>
7.	<p>Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книг</p>	<p>Выполнение элементов иллюстрации в материале: Буквица, титульный лист, пять иллюстраций, три заставки и три концовки (к каждой главе в зависимости от количества глав).Работа над эскизами и иллюстрацией.</p> <p>Выявление соподчиненности форм.</p> <p>Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).</p>
8.	<p>Гармония шрифта и изображения</p>	<p>Шрифт как образ. Выбор слова (например, хлеб/лед/металл и др.) и выполнение композиционного видение шрифта, использование изобразительных элементов для выражения смысла слова (предметов быта, фигур и др.) выстраивание слова из элементов, которые оно обозначает, объединяет.</p> <p>Выполнение шрифтовых клазур.</p> <p>Материал: бумага А4, акварель, тушь, перо.</p>
3 семестр (16 недель).		
9.	<p>Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле»</p>	<p>Выбор темы книжной иллюстрации: Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Постановка темы Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» или Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера».</p> <p>Демонстрация фильмов по повести классика.</p> <p>Работа над эскизами по ходу чтения рассказа и просмотра фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций.</p> <p>Техника: бумага, акварель, тушь, гуашь.</p> <p>Формат бумаги: А3, А4 акварель, тушь, карандаш.</p>

10.	Работа над иллюстрацией	Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А4 (эскизы и иллюстрации).
4 семестр (16 недель).		
11.	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения	Симметрия, асимметрия – композиционное равновесие. Ритм, метр, пропорции, масштабность, контраст, нюанс. Законы композиционного построения: степень сходства и различия, тождество (аналогия элементов), нюанс (слабое различие), контраст (резкое различие), полярность (полное отличие), статика – динамика формы, виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая), асимметрии, их взаимодействие. Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции. Отношения и пропорции. Масштабность. Выбор темы книжной иллюстрации: Лесков Н.С. «Левша», «Очарованный странник», Куприн А.И. «Белый пудель», Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» и др.
12.	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него)	Ассоциативные представления. Динамика, статика, тектоника. Принципы построения плоскостных композиций. Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).
5 семестр (16 недель).		
13.	Композиция в монументальном искусстве. Специфика требований к итоговой работе	Цель и задачи создания композиций по законам монументального искусства. Основные виды композиций и движений действия: в круге, в полосе (фриз), в глубину. Изобразительные примеры из истории искусства.
14.	Композиция в круге. Применение подобных композиций в настенных росписях,	Работы художников в период с Древнего мира по современное время. Тональное построение картины, вход, центр, выход, движение по кругу, движение по вписанному квадрату,

	в скульптуре и в живописи	треугольнику (устойчивость композиции). Формальные решения: орнаментальность и глубина композиции. Пластическое объёмное решение в скульптурной композиции, целостность решения, ритм, устойчивость Темы: профессия (художник, скульптур и т.д.); аллегория. Материал: смешанные графические материалы, акварель, темпера, гуашь.
15.	Аллегория (одно фигурная композиция)	Примеры работ художников. Связь с архитектурными элементами (арка, ниша, и т.д.). Последовательная работа над заданием (эскизы, наброски с натуры, творческая переработка натурального материала. Материал: смешанные графические материалы, акварель, темпера, гуашь.
16.	Фризовая многофигурная композиция	Темы работ: шествие (сбор урожая, войны, жёны мироносицы и т.п.). Примеры работ из истории искусства. Композиционные приёмы: неглубокое пространство, движение вдоль края листа (холста), повторяемость ритмов, цветовых и тональных пятен, силуэты, паузы. Ограниченная сближенная цветовая палитра. Поиск аналогичных сюжетов в современности (очередь, переход и т.п.) Материал: смешанные графические материалы, акварель, темпера, гуашь.
6 семестр (16 недель).		
17.	Работа над композицией на библейскую тему	Композиционные решения картин из истории искусства в разных стилях. Литературная основа сюжета, атрибуты эпохи. Анализ композиционных схем и приёмов компоновки пятен и силуэтов, количество тёмного, светлого, среднего тона в композиции. Анализ жестов, движений, пластики фигур, выражающих литературное содержание сюжета. Технические приёмы компоновки действия: линией (контуром), мазком, формой в пространстве (светотень). Организация пространства места действия: глубина, освещение, линия горизонта, световоздушная перспектива. Фиксация замысла, цельность решения (соотношение меток и силуэтов, ритм, пластическая связь персонажей). Сбор натурального материала: наброски, зарисовки с натурщиков в необходимом движении, зарисовки драпировок и складок одежды, необходимых атрибутов. Корректировка первоначального эскиза и создание картона для работы. Решение композиции в цвете. Работа над окончательным вариантом.
18.	Работа над	Работа ведётся параллельно с библейской темой.

	композицией на современную тематику	<p>Приёмы композиционного портрета и применение их в самостоятельной работе. Приёмы старых мастеров европейской и русской школы живописи.</p> <p>Предлагаемые темы: профессия; увлечения; женский портрет; мужской портрет; детский портрет.</p> <p>Создание образов одиночества, материнства, подвига, самопожертвования, старости, дружбы, встречи, расставания.</p> <p>Приёмы: создание композиции с натюрмортом, пейзажем, элементами архитектуры.</p> <p>Применение знаний и навыков из фризовой композиции, библейских сюжетов в современной тематике.</p>
7 семестр (16 недель).		
19.	Работа над малой картиной: картон и эскиз	<p>Создание профессионального живописного произведения на выбранную тему.</p> <p>Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурального материала по выбранной теме.</p> <p>Подготовительные этюды и зарисовки на основе собранного материала.</p> <p>Формат, колорит, общий тон, ритм композиции.</p> <p>Раскадровки композиционного характера.</p> <p>Выполнение эскиза, поиск художественно - пластического решения.</p> <p>Разработка сюжета. Поиски тонального решения эскиза.</p> <p>Отрисовка картона (рисунок в размер будущей картины).</p> <p>Поиски цветового, колористического решения эскиза.</p>
8 семестр (18 недель).		
20	Работа над малой картиной	<p>Создание профессионального живописного произведения на выбранную тему.</p> <p>Выполнение композиции, отрисованной в картоне, на холсте.</p> <p>Фотофиксация хода выполнения работы со всеми рабочими материалами, собранными к картине.</p> <p>Применение знаний истории при ведении работы.</p> <p>Подготовка малой картины к просмотру. Защита малой картины.</p>
9 семестр (16 недель).		
21.	Поиск темы, сюжета, эскиза на античную и библейскую тематику	<p>Поиск темы, сюжета, эскиза в тоне и в колорите выпускной квалификационной работы. Композиционное решение. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурального материала по выбранной теме. Наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности через художественные образы для создания художественного произведения.</p>
22.	Разработка картона на	<p>Нравственное, духовное понимание образа, применение</p>

	античную и библейскую тематику	принципа художественного документализма в работе. Выбор сюжета в рамках заданной темы. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурального материала по выбранной теме. Выполнение эскиза. Художественно – пластическое решение. Определение смысловых композиционных центров. Ритм движения в сюжете. Образное решение темы. Достоверность и художественный вымысел. Разработка картона (рисунок в размер будущей картины).
23.	Итоговая работа по античной и библейской тематике	Индивидуальная работа над выбранным сюжетом Сюжет, историческая основа, философская составляющая целей и символики действия. Решения данной темы в истории искусства. Композиционные приёмы старых мастеров. Создание предварительного эскиза, фиксация замысла. Тональное решение композиции. Детализовка замысла (поиск конкретных деталей и пластической связи персонажей). Колористическое решение. Работа с натурой. Изменение композиционного решения по итогам работы с натурой. Исполнение окончательного картона. Написание картины.
10 семестр (18 недель).		
24.	Поиск темы, сюжета, эскиза и создание картона на историческую или современную тему	Выбор темы. Выполнению картона в размер будущей картины. Тональное, образно-пластическое решение картины. Использование натурального материала в работе над картоном.
25.	Итоговая работа на историческую или современную тему	Индивидуальная работа над выбранным сюжетом с каждым обучающимся Создание предварительного эскиза, фиксация замысла. Решение композиции по тональному пятну. Детализовка замысла (поиск конкретных деталей и пластической связи персонажей). Цветовое решение (колорит, контраст). Работа в мастерской с натурой (рисунки и зарисовки). Изменение композиционного решения по итогам работы с натурой. Исполнение окончательного картона. Выполнение итоговой работы.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.	Введение. Цель и задачи дисциплины	-	2	-	2
2.	Композиция силуэта портрета	-	4	-	4

3.	Двух фигурная композиция	-	4	-	4
4.	Специфические особенностей построения композиции	-	4	-	-
5.	Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном и реальном пространстве	-	18	2	20
Семестр 2 (16 недель).					
6.	Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный странник» и др.	-	6	-	6
7.	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книг	-	22	2	24
8.	Гармония шрифта и изображения	-	4	-	4
Семестр 3 (16 недель).					
9.	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле»	-	24	8	32
10.	Работа над иллюстрацией	-	24	8	32
Семестр 4 (16 недель).64 4					
11.	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения	-	24	8	32
12.	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него)	-	24	8	32
Семестр 5 (16 недель).32 2					
13.	Композиция в монументальном искусстве. Специфика требований к итоговой работе	-	2	-	2
14.	Композиция в круге. Применение подобных композиций в настенных росписях, в скульптуре	-	10	2	12

	и в живописи				
15.	Аллегория (одно фигурная композиция)	-	10	-	10
16.	Фризовая многофигурная композиция	-	10	-	10
Семестр 6 (16 недель).					
5	Работа над композицией на библейскую тему	-	16	2	18
6	Работа над композицией на современную тематику	-	16	-	16
Семестр 7 (16 недель).					
17.	Работа над композицией на библейскую тему	-	40	40	80
18.	Работа над композицией на тему: «Современник»	-	40	42	82
Семестр 8 (16 недель).					
1	Работа над малой картиной.	-	54	36	90
Семестр 9 (16 недель).					
21.	Поиск темы, сюжета, эскиза на античную и библейскую тематику	-	20	2	22
22.	Разработка картона на античную и библейскую тематику	-	30	2	32
23.	Итоговая работа по античной и библейской тематике	-	30	12	42
Семестр 10 (16 недель).90 10					
24.	Поиск темы, сюжета, эскиза и создание картона на историческую или современную тему	-	46	-	46
25.	Итоговая работа на историческую или современную тему	-	44	10	54

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «**Мастерская композиции**», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к материально техническому обеспечению:

Занятия проводятся в специализированных мастерских, оборудованных мольбертами, стульями, подиумами для натуральных постановок, стеллажами.

5.3. Перечень основного оборудования:

- подиумы для установки натурщиков (по три средних и низких подиума и два больших низких подиума в мастерскую);
- переносные светильники, рефлекторы (не менее 4-х на мастерскую);
- ширмы (по две ширмы в аудитории, где ведется работа с натурой),
- реквизит и драпировки для постановки;
- подвесные светильники для освещения природы (6 штук).

5.4. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская композиции;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://art.biblioclub.ru/> (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://academy-andriaka.ru/library/>. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Андрияка, С.Н. Композиция натюрморта: учебно-методическое пособие. Часть 1 / С.Н. Андрияка, науч. ред. и сост. Д.В.Фомичёва. - Москва: Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 96с.: ил.
2. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454699> (дата обращения: 10.10.2020).- Режим доступа для авториз. пользователей.
3. Могилевцев, В.А. Основы композиции: учеб. пособие [Текст] / В.А. Могилевцев, [2-е издание, стер.]. – Санкт-Петербург.: Изд.-во 4art, 2017. – 88с.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Бабенко, А.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / А.В. Бабенко, Н.В. Хоружая; Томский государственный университет. – Томск : Томский государственный университет, 2011. – 115 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435118> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 111-114. – Текст: электронный.
2. Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве. Композиция: учебно-метод. пособие для духов. учеб. заведений [Текст] / Н.Н. Третьяков. – Козельск: Свято-Введенская Оптина Пустынь. – 2001.- 261с.
3. Чуваргина, Н.П. Основы графической композиции: учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы композиции (пропедевтика)": [16+] / Н.П. Чуваргина ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 44 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455438> (дата обращения: 15.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

4. Шевелина, Н.Ю. Композиция: проектная графика: монография. - Екатеринбург: Архитектон, 2008. - 110 с.:ил. . – Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=222105&sr=1 дата обращения: 10.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/>. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Профессор		Белюкин Д.А.
Профессор		Желваков В.Ю.
Доцент		Беседнова Н.В.
Доцент		Волокитина О.В.
Преподаватель		Труханов С.Н.
Руководитель образовательной программы, заведующий кафедрой		
Ректор		Андрияка С.Н.

**Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине «Композиция»**

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент</p> <p>Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Определяет: композиционные задачи картины и иллюстрации и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения и воссоздание их по памяти; способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла.</p> <p>Формулирует понятие композиции, законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла. Выделяет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта.</p> <p>Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Определяет: композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; значение тонального решения.</p>

		<p>Формулирует понятие композиции в живописи, законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в картине; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла.</p> <p>Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы.</p> <p>Подчиняет второстепенные детали главному.</p> <p>Выделяет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта.</p> <p>Испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач и разработке плана по их выполнению; в определении различных видов художественных стилей.</p>
3	Низкий уровень	<p>Студент:</p> <p>Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в формулировании правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине; эмоционально - психологических аспектов картины, их влияния на создание общего образа; изобразительных средств исполнения композиционного замысла; - в определении композиционных задач и в разработке плана по их выполнению; различных видов художественных стилей; значения тонального решения; особенностей тонального построения композиции; способов использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; значения тонального решения; - в определении: главного, особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры; композиционных задач; различных видов художественных стилей.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент:</p> <p>Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Не может;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать собственные суждения и оценки; - определять: композиционные задачи; различные виды

	<p>художественных стилей; значение тонального решения; особенностей тонального построения композиции, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла;</p> <p>- формулировать законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла;</p> <p>- выделять главное в композиции; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры.</p> <p>Не владеет теоретическими знаниями в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знаниями основных произведений мировой и отечественной художественной культуры.</p> <p>Не знает особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.</p>
--	---

2) При оценке умений

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент:</p> <p>Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией.</p> <p>Анализирует образ, элементы композиционного решения картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.</p> <p>Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в создании произведений живописи и иллюстрации.</p> <p>Использует системный подход для решения задач композиции.</p> <p>Оценивает последствия возможных композиционных решений.</p> <p>Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции и воссоздание их по памяти.</p> <p>Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения;</p>

		<p>законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика.</p> <p>Выбирает методы, средства выполнения композиции.</p> <p>Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины.</p> <p>Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.</p> <p>Аргументировано излагает идею композиции и процесс ее создания.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией.</p> <p>Анализирует образ, элементы композиционного решения картины и иллюстрации.</p> <p>Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.</p> <p>Использует системный подход для решения задач композиции в картине.</p> <p>Оценивает последствия возможных композиционных решений в живописи.</p> <p>Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции.</p> <p>Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения; законы и принципы композиции живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика.</p> <p>Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины.</p> <p>Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта,</p>

		<p>знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.</p> <p>Аргументировано излагает идею композиции картины и процесс ее создания.</p> <p>Испытывает незначительные затруднения в решении задач композиции картины; в выборе методов, средств выполнения композиции.</p>
3	Низкий уровень	<p>Студент испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в анализе образа, элементов композиционного решения картины и иллюстрации; - в нахождении информации, необходимой для решения поставленной задачи; - в оценке последствия возможных композиционных решений; - в определении: различных видов художественных стилей; значения тонального решения; особенностей тонального построения; - в использовании различных художественных материалов, способов, технологий и техник композиционного решения картины; законов и принципов композиции; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения; - в выборе методов, средств выполнения композиции; - в чувственно-художественном восприятии окружающей действительности для последующего создания композиции; - в использовании знаний основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, знаний особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент не умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - анализировать образ, элементы композиционного решения; - решать задачи композиции; выбирать методы, средства выполнения композиции картины и иллюстрации; - анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; - оценивать последствия возможных композиционных решений; - определять: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения; - использовать различные художественные материалы, способы, технологии и техники композиционного решения; законы и

		принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения.
--	--	---

2) При оценке навыков

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент тлично владеет практическими навыками:</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; излагает идею композиции и процесс ее создания.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика.</p> <p>Решает композиционные задачи картины и иллюстрации, разрабатывает план по их выполнению.</p> <p>Применяет законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения.</p> <p>Применяет в композиции полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.</p> <p>Применяет различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции картины.</p> <p>Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент уверенно владеет практическими навыками:</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; аргументированно излагает идею композиции и процесс ее создания.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика.</p> <p>Решает композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению.</p> <p>Применяет в композиции картины полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта;</p>

		<p>знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.</p> <p>Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.</p> <p>Испытывает незначительные затруднения в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции; законов и принципов композиции; правила построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения.</p>
	Низкий уровень	<p>Студент слабо владеет практическими навыками.</p> <p>Испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в решении композиционных задач; - в применении законов и принципов композиции; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения; - в проведении анализа явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции; - в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент не владеет практическими навыками.</p> <p>Не умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; излагать идею композиции картины и процесс ее создания; - доносить в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика; - решать композиционные задачи; - применять законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения; различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции <p>Не приобрел навык наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.</p>

**Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «Композиция»**

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** 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».
2. **Оценивание результатов обучения.**
 - 2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Композиция» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
 - 2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Композиция» п. 4.1.
3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.
4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Собеседование по теме	Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. Наличие собственной аргументированной позиции. Четкая структура ответа.
Создание портрета в силуэте	1. Задачи компоновки, выбор выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения большей достоверности. 2. Передача характера модели и идейного содержания произведения. 3. Грамотная компоновка изображения. 4. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 5. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка. 7. Замысел, его художественное воплощение, композиционное решение.
Рисование двух фигурной композиции (человек и животное)	1. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции. 2. Определение главного и второстепенного,

	<p>композиционного центра и способы его выделения.</p> <p>3. Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией.</p> <p>4. Грамотная компоновка изображения.</p> <p>5. Передача конструкции и пластического характера.</p> <p>6. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы.</p> <p>7. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства.</p> <p>Эстетическая и художественная выразительность произведения.</p>
Создание картона по ранее утвержденным эскизам	<p>1. Соответствие заявленной теме.</p> <p>2. Знание темы (изучение материала в литературных источниках), выбор нового интересного, оригинального сюжета, основанного на точном знании материала.</p> <p>3. Интересная композиция (размещение фигур в движении, ракурсах и динамике).</p> <p>4. Знание костюма и интерьера выбранной эпохи.</p> <p>5. Интересное цветовое и живописное решение.</p> <p>6. Мастерство рисунка: грамотное размещение фигур в пространстве и перспективе; умение передать детали выбранной темы.</p> <p>7. Грамотное профессиональное использование выбранной автором техники исполнения.</p>
Композиция в круге	<p>1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий.</p> <p>2. Компоновка элементов композиции в заданном формате.</p> <p>3. Полнота раскрытия темы.</p> <p>4. Оригинальность замысла.</p> <p>5. Качество изображения.</p>
Аллегория (одно фигурная композиция).	<p>1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий.</p> <p>2. Компоновка элементов композиции в заданном формате.</p> <p>3. Полнота раскрытия темы.</p> <p>4. Оригинальность замысла.</p> <p>5. Качество изображения.</p>
Фризовая многофигурная композиция.	<p>1. Грамотная компоновка изображения.</p> <p>2. Передача конструкции и пластического характера.</p> <p>3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы.</p> <p>4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства.</p> <p>5. Эстетическая и художественная выразительность</p>

	произведения.
Композиция на библейскую тему	<ol style="list-style-type: none"> 1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду. 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа. 6. Эстетическая и художественная выразительность.
Композиция на современную тему	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компонировка изображения. 2. Композиционное решение. 3. Лаконичность и четкость композиции. 4. Колористическое решение. 5. Тональное решение композиции. 6. Передача пропорций
Написание малой картины	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие представленной малой картины (курсового проекта) заявленной теме. 2. Знание исторического и искусствоведческого материала. 3. Оригинальная компоновка картины. 4. Колористическое и тональное решение. 5. Техническое мастерство. 6. Соблюдение технологии ведения работы.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

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

5.2. 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.

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

5.4. 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.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по композиции 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.

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

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