

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: 2015 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц (936 ак. часа).

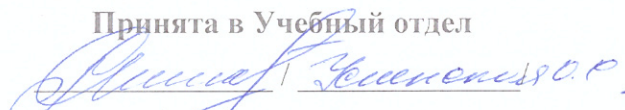
Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	490	32	32	48	64	48	48	96	54	32	36
в том числе:											
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	490	32	32	48	64	48	48	96	54	32	36
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	446	4	4	24	44	24	24	84	54	112	72
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		За	За	За	ЗаО	За	ЗаО	Эк КП	ЗаО КП	Эк	ЗаО
Общая трудоемкость:											
академических часов	936	36	36	72	108	72	72	180	108	144	108
зачётных единиц	26	1	1	2	3	2	2	5	3	4	3

Актуализирована

на 2019/2020 учебный год

«24» сентября 2019 г.

Принята в Учебный отдел

«24» сентября 2019 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.

		Работа над общим стилистическим решением книги: сбор материала – зарисовки архитектуры, костюмов и т.п.; форэскизы иллюстраций и элементов книги, поиск техники исполнения. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А 4 (эскизы и иллюстрации).
2 семестр (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.	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. Демонстрация фильма по повести классика. Подготовка эскизов по ходу чтения рассказа и просмотр фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций.
7.	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книг	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. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).
8.	Гармония шрифта и изображения	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. Выполнение шрифтовых клаузур. Материал: бумага А4, акварель, тушь, перо.
3 семестр (16 недель).		
9.	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле»	Выбор темы книжной иллюстрации: Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Постановка темы Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» или Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Демонстрация фильмов по повести классика. Работа над эскизами по ходу чтения рассказа и просмотра фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций. Техника: бумага, акварель, тушь, гуашь. Формат бумаги: А3, А4 акварель, тушь, карандаш.

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

	античную и библейскую тематику	принципа художественного документализма в работе. Выбор сюжета в рамках заданной темы. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурного 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 натурного 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).					
11.	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения	-	32	18	50
12.	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него)	-	32	18	50
Семестр 5 (16 недель).					
13.	Композиция в монументальном искусстве. Специфика требований к итоговой работе	-	2	-	2
14.	Композиция в круге. Применение подобных композиций в настенных росписях, в скульптуре	-	14	4	18

	и в живописи				
15.	Аллегория (одно фигурная композиция)	-	16	4	20
16.	Фризовая многофигурная композиция	-	16	4	20
Семестр 6 (16 недель).					
5	Работа над композицией на библейскую тему	-	24	4	28
6	Работа над композицией на современную тематику	-	24	4	28
Семестр 7 (16 недель).					
17.	Работа над композицией на библейскую тему	-	48	33	81
18.	Работа над композицией на тему: «Современник»	-	48	33	81
Семестр 8 (18 недель).					
1	Работа над малой картиной.	-	54	36	90
Семестр 9 (16 недель).					
21.	Поиск темы, сюжета, эскиза на античную и библейскую тематику	-	2	30	32
22.	Разработка картона на античную и библейскую тематику	-	16	35	51
23.	Итоговая работа по античной и библейской тематике	-	14	35	49
Семестр 10 (18 недель).					
24.	Поиск темы, сюжета, эскиза и создание картона на историческую или современную тему	-	18	32	50
25.	Итоговая работа на историческую или современную тему	-	18	32	50

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 натурных 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 натуры (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:

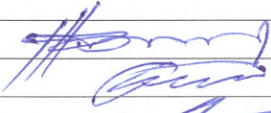
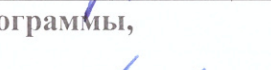
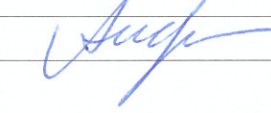
1. Бабенко, А.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / А.В. Бабенко, Н.В. Хоружая; Томский государственный университет. – Томск : Томский государственный университет, 2011. – 115 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435118> (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 Оптиная 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	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. 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. 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. Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.
4	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. 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.

		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. Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы. Подчиняет второстепенные детали главному. Выделяет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта. Испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач и разработке плана по их выполнению; в определении различных видов художественных стилей.
3	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения: - 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	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не может; - формулировать собственные суждения и оценки; - определять: композиционные задачи; различные виды

		художественных стилей; значение тонального решения; особенностей тонального построения композиции, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; - 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; - выделять главное в композиции; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры. Не владеет теоретическими знаниями в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знаниями основных произведений мировой и отечественной художественной культуры. Не знает особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.
--	--	---

2) При оценке умений

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

		законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика. Выбирает методы, средства выполнения композиции. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины. 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. Аргументировано излагает идею композиции и процесс ее создания.
4	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией. Анализирует образ, элементы композиционного решения картины и иллюстрации. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Использует системный подход для решения задач композиции в картине. Оценивает последствия возможных композиционных решений в живописи. Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции. 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. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины. 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. Аргументировано излагает идею композиции картины и процесс ее создания. Испытывает незначительные затруднения в решении задач композиции картины; в выборе методов, средств выполнения композиции.
3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - 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	Студент не умеет: - 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	Студент тлично владеет практическими навыками: 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. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика. Решает композиционные задачи картины и иллюстрации, разрабатывает план по их выполнению. Применяет законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения. 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. Применяет различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции картины. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.
4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками: 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. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика. Решает композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению. 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;

		знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции. 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.
	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками. Испытывает затруднения: - 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	Студент не владеет практическими навыками. Не умеет: - 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 Не приобрел навык наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.

**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,

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

	произведения.
Композиция на библейскую тему	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	1. Компонировка изображения. 2. Композиционное решение. 3. Лаконичность и четкость композиции. 4. Колористическое решение. 5. Тональное решение композиции. 6. Передача пропорций
Написание малой картины	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.