

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела
Республики Мордовия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РМ
«Саранское художественное
училище имени Ф.В. Сычкова»
_____ Ю.А. Дырин
«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)
углубленная подготовка

Саранск
2019

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) 01.01.
«КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности **54.02.05**
ЖИВОПИСЬ (по видам).

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Саранское художественное училище им. Ф.В.Сычкова»

Разработчики:

Асеев А.М. Член Творческого союза художников России, преподаватель
высшей квалификационной категории

Ямбушев Р.М. Член Союза художников России, преподаватель первой
квалификационной категории

Коломиец С.Н. Член Творческого союза художников России, председатель ПЦК,
преподаватель высшей квалификационной категории

Рекомендована педагогическим советом ГБПОУ РМ «Саранское художественное
училище им. Ф.В.Сычкова» протокол №

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК	5
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МДК	5
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК	12
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	13
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	14

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК 01.01. **«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»**

1.1. Область применения программы:

Программа МДК является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам).

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место МДК в структуре ППСЗ:

Междисциплинарный курс «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» входит в профессиональный модуль «Станковая живопись».

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения:

С целью создания произведений станковой живописи, воспитания творческой активности, приобретения исполнительского мастерства, изучения классического художественного наследия и современной художественной практики и овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен:

иметь практический опыт:

творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
последовательного ведения работы над композицией;

уметь:

технически умело выполнять эскиз;
находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

знать:

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

сформировать у студента **общие компетенции (ОК)**, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

сформировать у студента **профессиональные компетенции (ПК)**:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:

максимальной учебной нагрузки студента **900 ч.**, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента (время изучения 1-8 семестры) 586 ч.;

самостоятельной работы студента 314 ч.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК

Результатом освоения программы МДК является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3.	Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
ПК 1.4.	Последовательно вести работу над композицией
ПК 1.5.	Владеть различными приемами выполнения живописных работ
ПК 1.6.	Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла
ПК 1.7.	Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК

«Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	900
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	586
в том числе:	
практические занятия	586
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	314
в том числе:	
самостоятельная работа – домашняя работа	314
Промежуточная аттестация в форме: экзаменационного просмотра учебно-творческих работ на семестровых выставках; Экзамен квалификационный по ПМ.01 Станковая живопись (8 семестр).	

3.2. Примерный тематический план и содержание МДК 01.01. «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов	Объем часов (аудит. /с.работ а)	Уровень усвоения
1	2	3	4
1 КУРС	<i>Задачи курса - развитие наблюдательности и художественного видения. Необходимо направить творческое воображение учащихся к образному отражению явлений действительности, предупреждая их от увлечения пассивной иллюстративностью, простой констатации фактов, набора отдельных мелочей. В связи с решением этих задач приобретает значение роль и понимание сущности пластического мотива, необходимость ряда упражнений, рассчитанных на усвоение определённых понятий и принципов композиции.</i>	140/75	
1 семестр		68/37	
Введение	Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения. Сопоставление нескольких видов изобразительного искусства, различие подходов в решении композиции, специфика станковой композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.	2	1,2
Тема 1. Упражнения на развитие воображения	Теоретические основы композиции. Художественный образ. Ведение работы по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала для композиции. Закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия. Сущность пластического мотива. Последовательность ведения работы над композицией. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Упражнения на развитие воображения.</i> Задание. Эскизы на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Выполнение заданий, развивающих активность воображения. Материал по выбору учащегося. Задача: выявление способностей учащихся к композиции, их данных и возможностей в первоначальных упражнениях.	18	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: выполнение эскизов композиции, сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, последовательное ведение работы.</i>	10	
Тема 2. Упражнения на выявления пластического мотива	Теоретические основы композиции. Развитие художественного видения и образного мышления. Выразительность художественной формы и др. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	24	2,3
	<i>Практические занятия: Упражнения на выявления пластического мотива.</i> Задание. Работа над эскизами по памяти, на основе конкретных наблюдений. Эскизы могут решаться на свободном поле листа, любым материалом. Выражение первого сильного зрительного впечатления от увиденного: освещение, связь групп, цветовой акцент, выявление значительного, масштабный контраст, передача того, что поразило и привлекло в восприятии красоты окружающей жизни. Выбор интересной точки зрения. Цель: умение увидеть взаимосвязь форм.	24	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: выполнение эскизов композиции, сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i>	13	
Тема 3. Организация плоскости и понятие равновесия	Равновесие в композиции. Симметричное и асимметричное равновесие. Неделимость композиции. Значение формата композиции. Связь формата композиции с замыслом. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	24	2,3
	<i>Практические занятия: Организация плоскости и понятие равновесия</i> Задание: Композиция натюрморта на различные виды равновесия на основе случайно поставленных предметов. Равновесие отдельных элементов натюрморта. Выполняются два варианта в заданном формате. Материал - гуашь, темпера, акварель с белилами. Размер бумаги по усмотрению преподавателя. Предварительные упражнения. Решение равновесия больших масс в карандаше и цвете.	24	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: выполнение эскизов композиции, сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i>	14	

2 семестр		72/38	
Тема 1. Упражнения для развития художественного видения	Пластический мотив. Точка зрения. Пространственные планы. Перспективное построение. Источник освещения. Сравнительная характеристика объектов композиции. Система отбора в композиции. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	22	2,3
	<i>Практические занятия: Упражнения для развития художественного видения.</i> Задание. Зарисовки с натуры и по памяти различных интерьеров. Композиция интерьера. Обобщенное решение, выражающее характер и назначение интерьера. Выбор точки зрения. Пространственные планы. Перспективное построение. Источник освещения. Сравнительная характеристика предметов, их индивидуальные различия. Система отбора, исключение второстепенного. Размер и материал по выбору учащихся.	22	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Наблюдение проявления равновесия в природе.</i>	12	
Тема 2. Роль равновесия в выражении цельности замысла	Связь наблюдения и воображения в решении тематического натюрморта в интерьере. Способы построения пространства в натюрморте. Система отбора в композиции. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	22	2,3
	<i>Практические занятия: Роль равновесия в выражении цельности замысла.</i> Задание. Композиция натюрморта в интерьере. В решении эскиза должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие. Материал – карандаш, однотонная акварель. Размер бумаги – 1/4 листа. Предварительные упражнения. Композиционные наброски с натуры и по памяти, решение больших масс. Определение формата в зависимости от замысла.	22	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Наблюдение проявления контраста в природе.</i>	12	
Тема 3. Понятие контраста. Контраст как средство выражения замысла. Наблюдение его проявления в природе	Значение контраста в композиции. Виды контраста. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	28	2,3
	<i>Практические занятия: Понятие контраста. Контраст как средство выражения замысла. Наблюдение его проявления в природе.</i> Задание. Композиция городского пейзажа. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряженности и выразительности композиции. Выразительность и новые приметы современного пейзажа, контраст старого и нового. Задания выполняются в различных форматах. Материал - гуашь, темпера, акварель. Размер бумаги – 1/2 листа. Предварительные упражнения. Обобщенная передача различных видов контраста: масс, динамики и статики, плоского и объемного, цветового и светового, формы предмета по отношению к пространству.	28	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Наблюдение проявления контраста в природе.</i>	14	
2 КУРС	<i>Задачи курса: понимание и усвоение основных закономерностей композиции как важных элементов для выражения замысла. Развитие воображения, связи его с наблюдением. Практическое значение упражнений, предваряющих решение основного задания для плодотворного уяснения основных закономерностей композиции в пространственной композиции, нахождения способа построения пространства, продиктованного замыслом. Решение задач, отражающих зависимость цветового строя композиции от содержания.</i>	140/75	
3 семестр		68/37	
Тема 1. Упражнения на развитие художественного видения	Роль натурального пластического мотива в композиции. Связь воображения с наблюдением. Закономерности в пространственной композиции. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	34	2,3

	<p><i>Практические занятия: Упражнения на развитие художественного видения.</i></p> <p>Задание. Наблюдение на улицах города, поселка. Выполнение набросков и зарисовок с натуры и по памяти. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения. Обобщенное решение самого типичного, характерного, определяющего объект: вокзал, школа, аптека, почта, магазин, рынок и т.д. Узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали.</p> <p>Эскизы небольшого размера, материал в зависимости от замысла: однотонная акварель, гуашь, темпера.</p>	34	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i></p> <p><i>Наблюдение проявления ритма в природе.</i></p>	16	
<p>Тема 2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни</p>	<p>Значение ритма в композиции. Виды ритма. Ритмический строй. Связь воображения с наблюдением. Закономерности в пространственной композиции. Значение стаффажа в композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.</p>	34	
	<p><i>Практические занятия: Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиск проявления ритмических ситуаций в жизни.</i></p> <p>Задание 1. Выполнение эскиза компоновки натюрморта. Организация ритмического строя.</p> <p>Зрительная ритмика, основанная на смысле изображения, закономерность в композиции, содействие ясности выражения чувств и образных представлений. Материал - гуашь, темпера, формат удлиненный. Размер бумаги - по усмотрению преподавателя. Пластическая связь, ритмический повтор, созвучие форм. Материал - карандаш, однотонная акварель.</p> <p>Задание 2. Композиция на несложный сюжет. Образный замысел и ясность сюжетного действия. Размер бумаги 1/4 листа.</p> <p>Задание 3. Композиция на основе проявления цветовых ритмических ситуаций в природе. Эскиз городского пейзажа со стаффажем. Материал - гуашь, масло (по выбору). Размер бумаги по усмотрению преподавателя. Предварительные упражнения. Эскизы в черно-белом и цветовом варианте с учетом перехода от простого повтора, через изменение интервалов к различной группировке элементов. Требование подчеркнутости ритмического строя, созвучия ритмики во всех компонентах композиции.</p>	34	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i></p> <p><i>Наблюдение проявления ритма в природе.</i></p>	19	
4 семестр		72/38	
<p>Тема 1. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни.</p>	<p>Значение движения в композиции. Виды движения. Построение движения. Значение силуэта. Ритмический строй. Связь воображения с наблюдением. Закономерности в пространственной композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.</p>	36	2,3
	<p><i>Практические занятия: Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни.</i></p> <p>Задание. На основе наблюдений, зарисовок с натуры и по памяти выполнить композиционный эскиз - действие персонажей в жанровом решении.</p> <p>Построение общего движения. Развитие движения во времени, переход из одного состояния в другое.</p> <p>Пластика движения фигуры человека, пластическая связь групп. Поиски выразительного силуэта. Характеристика движения в связи с профессией и возрастом человека.</p> <p>Решение в цвете. Материал по выбору. Размер бумаги - 1/4 листа. Предварительные упражнения. Передача различных видов движения. Материал - мягкий графитный карандаш.</p> <p>Размер бумаги по усмотрению преподавателя.</p>	36	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i></p> <p><i>Наблюдение проявления движения в природе.</i></p>	18	
<p>Тема 2. Понятие единства на основе соподчинения и</p>	<p>Основные закономерности композиции для выражения замысла. Связь воображения с наблюдением. Способы построения пространства, продиктованного замыслом. Зависимость цветового строя композиции от содержания. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое</p>	36	2,3

гармонии	освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.		
	<i>Практические занятия: Понятие единства на основе соподчинения и гармонии.</i> Задание 1. Композиция из двух-трех фигур в интерьере, построенная на несложном сюжете. Определяющее значение в композиции идейного замысла, содержания. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного. Смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз. Материал по усмотрению преподавателя. Задание 2. Композиция на основе наблюдения, поиски цветовой гармонии в природе. Общая гамма, характеризующая замысел. Передача состояния и настроения цветом. Предварительные упражнения. Эскизы небольшого размера натюрмортов и несложных сюжетных мотивов на выявление главного светом, цветом, тональным пятном.	36	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i>	18	
3 КУРС	Более глубокое раскрытие темы, понимание роли сюжетно-смыслового центра, средств его выражения. Одна из важных задач курса - воспитание у учащихся обостренного художественного видения, чувства современности, новизны содержания и пластического мотива. Большое внимание уделяется вопросам соподчинения, умения выявить главное и интересное в эскизе, решению основных пластических и смысловых ситуаций, характеристике человека. Работа над развитием воображения и образного мышления, решение таких задач, как более прочное овладение конструктивной основой композиции и решение пространственных задач в выражении замысла.	138/75	
5 семестр		68/37	
Тема 1. Свет как средство выявления главного в композиции	Сюжетно-смысловой центр композиции и средства его выражения. Конструктивная основа композиции. Пространственные задачи в выражении замысла. Соподчинение в композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.	22	2,3
	<i>Практические занятия: Свет как средство выявления главного в композиции.</i> Задание. Построение светотеневой композиции на примере жанровой сцены в интерьере. Современная тема. Понятие светотени и ее законов. Выявление светом смыслового центра. Выполнение макета композиции с целью анализа светотени и решения построения пространства в эскизе жанровой композиции. Выбор выразительной точки зрения, целесообразность применения низкого и высокого горизонта. Перспективная проверка композиции. Решение монохромное. Размер небольшой. Материал - карандаш, тушь, перо, масло, гризайль. Предварительные упражнения. Зарисовки фигур и групп в интерьере, при определенном источнике света. Варианты на различные решения светотеневой композиции. Упражнения в изображении сцен окружающей жизни.	22	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i>	12	
Тема 2. Наблюдение сложных ритмических ситуаций в жизни	Сюжетно-смысловой центр композиции и средства его выражения. Ритм. Конструктивная основа композиции. Пространственные задачи в выражении замысла. Соподчинение в композиции. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.	22	2,3
	<i>Практические занятия: Наблюдение сложных ритмических ситуаций в жизни.</i> Задание. Выполнение сюжетной композиции. Выявление идейного центра композиции с использованием ритмического построения. Ритмическое построение как средство эмоционального воздействия. Сосредоточение и разряжение ритма. Цветовой ритм. Передача ритмом общего настроения темы, тонального состояния. Материал - масло. Размер - 50 см по большой стороне. Предварительные упражнения. Выполнение эскизов, предшествующих заданию на сложные ритмические построения при решении сюжетных композиций. Эскизы на созвучия форм, цвета, пятен, направлений, выражающих замысел. Размер небольшой, материал свободный, по усмотрению преподавателя.	22	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Наблюдение проявления ритма и пространственных ситуаций в природе.</i>	12	

<p>Тема 3. Роль пластического мотива в решении замысла. Композиция на заданную тему.</p>	<p>Сюжетно-тематический центр композиции и средства его выражения. Роль силуэта в решении композиционного замысла. Соподчинения в композиции. Основные пластические и смысловые ситуации. Воображение и образное мышление. Конструктивная основа композиции и решение пространственных задач в выражении замысла. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.</p>	24	
	<p><i>Практические занятия: Роль пластического мотива в решении замысла. Композиция на заданную тему.</i> Задание. Композиция на современную тему, определенный заданный сюжет. Возможность различных решений при одной теме. Выбор мотива. Сюжетно-тематический центр композиции и средства его выражения. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений. Материал - холст, картон, масло. Размер - 50 см по большой стороне. Предварительные упражнения. Зарисовки наиболее выразительных смысловых и пластических мотивов, групп людей во взаимодействии со средой, типажа, движений и выразительных жестов. Материал и размер по усмотрению преподавателя.</p>	24	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i></p>	13	
6 семестр		70/38	
<p>Тема 1. Острота художественного видения. Композиция на свободную тему</p>	<p>Сюжетно-тематический центр композиции и средства его выражения. Соподчинения в композиции. Основные пластические и смысловые ситуации. Воображение и образное мышление. Конструктивная основа композиции и решение пространственных задач в выражении замысла. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.</p>	23	2,3
	<p><i>Практические занятия: Острота художественного видения. Композиция на свободную тему.</i> Задание. Композиция на свободную современную тему на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти. Выделение характерного и типичного. Поиски неожиданных композиционных решений. Новизна содержания. Материал - холст, картон, масло. Размер - 40x60.</p>	23	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i></p>	12	
<p>Тема 2. Выразительность и цельность замысла</p>	<p>Сюжет и пластическое решение композиции. Художественный отбор в композиции. Цельность зрительного, пластического и смыслового восприятия. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.</p>	23	2,3
	<p><i>Практические занятия: Выразительность и цельность замысла</i> Задание. Сюжетная композиция на основе летних впечатлений. Поэтичность замысла и чувство современности. Отражение эмоционального воздействия природы на человека. Работа над замыслом. Поиски сюжета, его разработки и пластического решения. Художественный отбор, характеристика места. Цельность зрительного, пластического и смыслового восприятия. Световое, тональное и цветовое решения. Пространственное изменение цвета. Методика работы над материалом. Использование целевого материала - этюдов и рисунков. Материал - холст, масло. Размер - до 60 см по большой стороне.</p>	23	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i></p>	12	
<p>Тема 3. Выражение литературного замысла через художественные образы</p>	<p>Сюжет и пластическое решение композиции. Художественный образ. Художественный отбор в композиции. Цельность зрительного, пластического и смыслового восприятия. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики.</p>	24	2,3
	<p><i>Практические занятия: Выражение литературного замысла через художественные образы.</i> Задание. Композиция на основе литературного произведения. Выражение основного замысла произведения, образов его героев и т.д. в эскизе учащихся. Эскиз как самостоятельное произведение, не нуждающееся в подкреплении текстом. Материал - холст, масло. Размер - ориентировочно 30x40, 40x60.</p>	24	
	<p><i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i></p>	14	
4 КУРС	<p><i>Комплексные задачи дальнейшего развития художественного видения и воображения, связи с литературными источниками, опоры на натурный</i></p>	168/89	

	<i>фактический материал. Проверка умения студентов самостоятельно пользоваться приобретенными знаниями и опытом.</i>		
7 семестр		102/53	
Тема 1. Воображение и жизненная основа сюжетного замысла. Композиция на историческую или современную тему	Теория композиции. Художественный образ. Элементы и средства, принципы и закономерности композиции, методы их использования. Наблюдательность, фантазия, творческое воображение, художественное видение и образное мышление, выразительность художественной формы в работе над композицией. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	51	
	<i>Практические занятия: Воображение и жизненная основа сюжетного замысла. Композиция на историческую или современную тему.</i> Задание. Композиция на исторический или современный сюжет. Сбор исторического и документального материала, выполнение натуральных этюдов и зарисовок. Роль ассоциаций в выборе сюжетов. Натурные наблюдения - главный отправной импульс. Предварительные упражнения. Развитие ассоциации, домысливание сюжета, создание сюжета на основе увиденной характерной детали, цветовых ассоциаций, интерьера и т.п. Материал и размер по усмотрению преподавателя	51	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i>	26	
Тема 2. Композиция на современную заданную тему	Теория композиции. Художественный образ. Элементы и средства, принципы и закономерности композиции, методы их использования. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Наблюдательность, фантазия, творческое воображение, художественное видение и образное мышление, выразительность художественной формы в работе над композицией. Методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	51	2,3
	<i>Практические занятия: Композиция на современную заданную тему.</i> Задание. Композиция на заданную современную тему с учетом индивидуальности учащегося. Кратковременное задание с целью активизации работы учащегося. Материал свободный. Размер небольшой.	51	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.</i>	27	
8 семестр		66/36	
Тема 1. Дипломная работа	Теория композиции. Художественный образ. Элементы и средства, принципы и закономерности композиции, методы их использования. Наблюдательность, фантазия, творческое воображение, художественное видение и образное мышление, выразительность художественной формы в работе над композицией. Опыт классического художественного наследия и современные художественные практики. Методы сбора материала, исполнение эскиза. Практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.	36	3
	Тема 22. Эскиз к дипломной работе. В зависимости от индивидуальной склонности учащихся на диплом могут быть представлены: эскиз станковой картины; графические станковые листы, объединенные единым замыслом. Определение темы выпускной квалификационной работы. Обязательное представление целевого натурального материала, соответствующего образному композиционному замыслу. Эскизы картонов к эскизу станковой картины. Эскизы графических станковых листов, объединенных единым замыслом. Материал по выбору дипломника. Размер - не более 1,5 метра по большой стороне.	36	
	<i>Самостоятельная работа обучающихся: сбор, обобщение и применение подготовительного материала для композиции, выполнение эскизов композиции, последовательное ведение работы. Завершение итогового эскиза композиции.</i>	18	

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК 01.01. «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных мастерских.

Оборудование учебной мастерской: мольберты, натюрмортные столики, подиумы, ширмы для натур, осветительное оборудование, табуреты, стулья, стеллажи для хранения студенческих работ.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Алексеев С. О цветах и красках. М., 1978
Барышников А.П. Основы композиции. М., Учебный предмет 1951
Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство 1977
Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке: 1940-2010: Учебное пособие. – М.: Издательство В.Шевчук, 2012
Гавриляченко С.А. Суриковская школа в рисунке. «Издательство СканРус», 2010
Звягинцев В. Композиция в живописи.-М.,2015
Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. М., 1959
История русского орнамента 10-16 вв. М., 1997
Кишик Ю. Н. Архитектурная композиция: учебное пособие. РИПО, 2015 // ЭБС «Книгафонд»
Костин В.И. Среди художников. М., Советский художник, 1986
Мастера искусств об искусстве. М., Искусство, 1965-1970
Могилевцев В.А. Основы живописи: Учеб. пособие. – СПб.: 4арт, 2012
Могилевцев В.А. Основы рисунка: Учеб. пособие. – СПб.: 4арт, 2012
Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, издательство Сканрус, 2008.
Орнамент всех времён и стилей. В 4-х томах. М.,1997
Пахомова А.В. Колористика. Практикум. Учебно-методическое пособие.-М:В.Шевчук,2011
Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов.- М:ВЛАДОС,2013
Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., Интерпракс, 1994
Рисунок, живопись и композиция. Хрестоматия. М., 1989
Третьяков Н. Образ в искусстве. Основы композиции. М.,2001
Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 1966
Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М., Молодая гвардия, 1966
Фаворский В.А. Теория композиции. М., 1988
Цыганков В. А., Шмалько И. С. Основы композиции в графическом дизайне. ООО “Сам Полиграфист”, 2013 // ЭБС «Книгафонд»
Чуваргина Н. П. Основы графической композиции : учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы композиции (пропедевтика)». Архитектон, 2015 // ЭБС «Книгафонд»
Шаров В.С.Академическое обучение изобразительному искусству.-М:Эксмо, 2013
Шевелина Н. Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум. Архитектон, 2015 // ЭБС «Книгафонд»
Школа изобразительного искусства в 10 выпусках, Издание третье. М., Изобразительное искусство 1986, 1988, 1989.
Шорохов Е.В. Основы композиции. М., Просвещение 1979

Дополнительные источники:

- Большая Советская Энциклопедия. 20 томов,1951
Алнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс 1974
Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., Искусство 1940
Аполлон. Терминологический словарь. М., Элис Лак. 1997
Васютинский Н.А. Золотая пропорция. М., Молодая гвардия 1990
Герчук Ю.Я. Что такое орнамент?, М., Таларт, 1998
Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., Искусство, 1986
Дейнека А.А. Из моей рабочей практики. М., 1961.
Дейнека А.А. Учитесь рисовать. М., Академия художеств 1961
Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. М., 1954
Мастера искусства о композиции (в семи томах). М., 1965-1970
Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1986
Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. М.: Пассим. 1994
Шевелев И.Ш., Марутаев М.А. Золотое сечение. М., Стройиздат,1990

Интернет-ресурсы:

- Russianculture.ru
Mincult.ru
www.klass.by/izo.html
www.artlib.ru
hudozhnikam.ru
nsportal.ru
ModernLib.Ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения студентами самостоятельной работы и индивидуальных заданий.

Работы студентов по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» просматриваются одновременно с работами по рисунку и живописи на просмотрных выставках текущего,

промежуточного, итогового контроля.

Результаты обучения (практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>практический опыт: творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности; проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; последовательного ведения работы над композицией.</p> <p>умения: У1. технически умело выполнять эскиз; У2. находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.</p> <p>знания: 31. теоретических основ композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 32. основных технических разновидностей, функции и возможности живописи; 33. опыта классического художественного наследия и современной художественной практики; 34. принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла.</p>	<p>Текущий контроль: выполнение индивидуальных практических заданий, контрольных работ, внеаудиторной самостоятельной работы. Экзаменационный просмотр.</p>

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) проводятся просмотрные выставки текущего, промежуточного, итогового контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

При составлении календарных планов можно вносить обоснованные изменения в содержание, последовательность изложения материала, распределение учебных часов по темам, не нарушая логики изложения и требований к уровню подготовки выпускников, определенных федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачей курса композиции является формирование и развитие у учащихся творческого мышления, овладение пластической грамотой в построении тематического эскиза.

На всех этапах работы над композицией необходимо руководствоваться тем, что содержание замысла диктует форму его выражения.

Выбор темы, вынашивание замысла и основного композиционного мотива композиции требует большой самостоятельной работы. Педагог должен воспитать у учащихся умение видеть и отбирать типичное, новое, выражающее характерные черты действительности.

Исключительное внимание должно быть обращено на начальный этап в работе над эскизом.

Данный курс преследует цель привития интереса к творчеству и на этой основе выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся. Весь курс в целом и все его составные части должны быть интересными, задачи - увлекать, будить воображение.

Перед выполнением каждого задания преподаватель должен четко определить задачу данной работы.

Воспитание и развитие художественного видения у учащихся - одна из важнейших задач обучения. Решая задачи развития художественного видения, необходимо с должным тактом беречь силу первого впечатления, развивать поэтическое восприятие жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции.

Изучение композиционного мастерства реалистического искусства дает возможность сосредоточить внимание учащихся на наиболее существенном в композиции, на подчинении всех элементов произведения главному - содержанию. В этом смысле выполняемые задания сопровождать сравнительным анализом произведений искусства, идя от содержания к художественным средствам, наиболее целесообразным для воплощения конкретного замысла.

Развитие художественно-образного мышления необходимо органически сочетать с изучением окружающей жизни.

Освоение композиционных закономерностей преследует цель сосредоточить внимание на различных этапах работы над композицией, необходимых для сознательного подхода к творчеству. Однако следует рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными моментами творческого процесса.

Решение этих задач путем упражнений обретает смысл только тогда, когда они рассматриваются не отвлеченно, а в конкретном их применении для выражения определенного замысла.

Воспитание высокого художественного вкуса, развитие общей и художественной культуры является неотъемлемой частью всего учебного процесса. Наряду с изучением отечественного и зарубежного классического наследия, учащиеся должны быть в курсе современной художественной жизни. При этом необходимо вырабатывать умение понимать тенденции прогрессивного в искусстве, противостоять чуждым антиреалистическим влияниям и поверхностным увлечениям, связанным с быстропроходящей модой.

Изучение учащимися главных принципов композиции, выбор и разработка сюжета, соответствующих выразительному раскрытию идеи, происходит при содействии педагога. В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, вспомогательных рисунков, преподаватель может практически помочь учащемуся, внося исправления в его работу и направляя дальнейший её ход.

Курс композиции находится в тесной связи с практической работой по рисунку и живописи. Следует обратить внимание на то, что нередко в практике натурной работы по рисунку и живописи занижены требования к вопросам композиции. Необходимо, чтобы вопросы композиции серьезно прослеживались и учитывались при оценке работ по рисунку и живописи. В процессе обучения композиции следует последовательно повышать требования к мастерству рисовального и живописного исполнения эскизов. На занятиях дополнительно могут быть показаны репродукции произведений мастеров реалистической школы и лучшие работы методического фонда.

Занятия по композиции не должны замыкаться в стенах учебного заведения и ограничиваться консультациями. В целях стимулирования занятий и для создания творческой атмосферы целесообразно всемерно поощрять систематические альбомные зарисовки, внеклассные работы учащихся, организацию конкурсов на лучшую композицию, выставок работ учащихся, встреч с мастерами искусств, организацию специальных экскурсий для сбора материала, целевое посещение музеев и выставок, предприятий, строек и т.д. Этим не снижается значение работы учащихся непосредственно в мастерских училища, где ряд занятий посвящается упражнениям и завершению работ над эскизами. Внеклассная самостоятельная работа учащегося играет важную роль в развитии композиционного мышления, поэтому время, отведённое на неё, используется для выполнения набросков, посещения музеев и выставок, сбора и подготовки необходимого материала. Данная работа проверяется и оценивается преподавателем, предоставляется на семестровый просмотр.

Каждая тема завершается созданием итогового выполнения в большом размере лучшего эскиза. Студенты должны показать в выходе на размер хороший уровень изобразительной грамотности, необходимый для самостоятельной работы, а также позволяющий им продолжить обучение в художественном ВУЗе.

Требования к минимуму содержания междисциплинарного курса (основные дидактические единицы): теория композиции; художественный образ; элементы и средства, принципы и закономерности композиции, методы их использования; упражнения на развитие наблюдательности, фантазии, творческого воображения, художественного видения и образного мышления, на выразительность художественной формы и др.; организация работы над композицией, методы сбора материала, исполнение эскиза; практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в количестве 314 часов (в течение 1-8 семестров) представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных мастерских, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

Преподавание междисциплинарного курса тесно связано со знаниями, получаемыми студентами на таких дисциплинах, как: рисунок, живопись, цветоведение, перспектива, пластическая анатомия, история искусств и др.

Процесс обучения композиции проводится на основе глубокого изучения природы, а также выполнения кратковременных зарисовок с натуры, по памяти, наблюдению и представлению. Большое значение имеют альбомные зарисовки. Они развивают наблюдательность, умение видеть различные явления окружающей действительности. Полезно также постоянно и внимательно анализировать образцы реалистической школы.

Перед выполнением каждого задания преподаватель четко определяет задачу данной работы. При работе студент постоянно должен помнить о требованиях, которые предъявляются к процессу выполнения конкретного задания. Законченность работы определяется степенью решения поставленной задачи.

В результате изучения междисциплинарного курса «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» студент должен

знать:

теоретические основы композиции;

закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;

основные технические разновидности, функции и возможности живописи;

профессиональную терминологию;

опыт классического художественного наследия и современные художественные практики;

традиции художественного образования в России; методы планирования и проведения учебной работы в

учреждениях художественного образования;

уметь:

осуществлять целевой сбор и анализ подготовительного материала, выбор художественных и изобразительных средств, в соответствии с творческой задачей, последовательно вести работу над композицией;

технически умело выполнять эскиз;

организовывать и проводить обучение учащихся рисунку, живописи, композиции с учётом их возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки.