МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

 «Композиция»

Программа подготовки - специалистов среднего звена.

Специальность (вид): 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись

Луганск - 2017

1.Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	**Область знаний, образовательно-квалификационный уровень**	**Характеристика учебной дисциплины**
дневная форма обучения	**заочная форма обучения**
Разделов - ІІ	Специальность:«Живопись (по видам): станковая живопись»	Нормативная
Тем - 13І - 7ІІ -6	**Год подготовки**
І-й	
Семестр
Общее количество часов - 831	І - ІІ	
Групповые
Количество часов для дневной формы обучения:аудиторных – 554самостоятельные работы студента -277	Образовательно-квалификационный уровеньспециалист среднего звена	0 час.	час.
Практические
І - 32 час.	час.
ІІ- 40 час.	час.
Самостоят. работа
І -34 час.	час.
ІІ- 38 час.	час.
Индивидуальные занятия: **0** час.
Вид контроля: І - **дифференцированный зачет**ІІ- **экзамен**

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель:

• обучить студента профессиональному творческому мышлению;

• сформировать и развить у студента целостное виденье и художественное восприятие;

• развить профессиональные качества;

•аналитический взгляд на натуру;

•ознакомить студентов с понятием композиции, ее основными законами, правилами и средствами;

• воспитать у студента эстетический вкус.

Задачи:

• приобретение навыков по живописи и рисунку (композиционные зарисовки, поиски, композиционные разработки цвету);

• развитие умений и усовершенствование навыков по композиции;

• знакомство с законами, правилами и средствами композиции;

• углубление знаний студентов с построения формы цветом;

• усвоение студентами принципов и методов выполнения композиционного эскиза;

• овладение методикой самостоятельной работы по композиции;

• воспитание личности, способной в будущем работать по специальности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

• специальную терминологию, ее произношение и значение;

• понятие ритма, равновесия, композиционного центра, геометрического центра, пропорции;

• понятие контраста, целостности, выразительности;

• лучшие образцы искусства прошлого и современности;

• программный материал курса.

уметь:

• усвоить программный материал по предмету “Композиция”;

• использовать теоретические знания в процессе работы над композиционным эскизом для того, чтобы осознать учебный материал на профессиональном уровне;

• владеть различными композиционными средствами.

3. Программа учебной дисциплины

Раздел № 1

І - курс І- семестр

Тема 1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

Цель и задачи курса композиции, содержание предмета композиции, его значение в процессе обучения. Особенности станковой композиции.

Тема 2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.

Задача: развитие творческого воображения. Выявление творческих способностей студентов, их данных и возможностей

Тема 3. Эскизы на сказочные сюжеты.

Самостоятельная работа (10часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

Тема 4. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.

Задача: развитие наблюдательности, умение увидеть взаимосвязь форм, выбор точки зрения. Работа над эскизами по памяти, на основе наблюдения окружающей действительности. Выражение первого сильного зрительного впечатления от увиденного - передача освещения, связь групп, цветовой акцент, выявления значительных масштабных контрастов.

Тема 5. Этюды пластического мотива.

Самостоятельная работа (12 часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

Тема 6. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

Задача: изучение особенностей восприятия изобразительной плоскости, структуры. Принципы равновесия и организации плоскости. Симметричное и асимметричное равновесие.

Тема 7. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

Самостоятельная работа (12 часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

Раздел № 1

І - курс ІІ -семестр

Тема 8. Упражнение для развития художественного виденья. Композиция интерьера. Этюды интерьера.

Задача: развитие чувства равновесия плоскости, развитие художественного видения и образного мышления. Определение пропорционального равновесия тональных пятен. Решение пространственных планов.

Тема 9. Этюды интерьера.

Самостоятельная работа (12часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

Тема 10. Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.

Задача: смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие на плоскости. Решение больших масс.

Тема 11. Натюрморт в интерьере.

Самостоятельная работа (12 часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

Тема 12. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.

Задача: изучение различных видов контрастов: контраста масс, динамики, статики, цветового предмета по отношению к пространству. Роль контрастов в повышении эмоционального напряжения и выразительности эскиза.

Тема13. Городской пейзаж.

Самостоятельная работа (14 часов). Поиск сюжетного решения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу. Тональные и цветовые разработки темы (композиционные эскизы). Выполнение картона (в размере) к окончательному эскизу композиции. Выполнение окончательного варианта эскиза в размере.

4. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество часов
дневная форма	заочная форма
аудиторных		аудиторных	Самостоятельная работа
всего	в том числе	Самостоятельная работа	всего	в том числе
групповые	практические	индивидуальные	групповые	практические	индивидуальные
І- семестр
Тема 1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.	2		2							
Тема 2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.	10		10							
Тема 3. Эскизы на сказочные сюжеты.	10				10					
Тема 4.Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.	10		10							
Тема 5. Этюды пластического мотива.	12				12					
Тема 6. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия	10		10							
Тема 7. Композиции натюрмортов на виды равновесия.	12				12					
Всего часов	**66**		**32**		**34**					
ІІ -семестр
Тема 8. Упражнения для развития художественного виденья. Композиция интерьера. Этюды интерьера.	12		12							
Тема 9.Этюды интерьера.	12				12					
Тема 10. Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.	14		14							
Тема 11. Натюрморт в интерьере.	12				12					
Тема 12. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.	14		14							
Тема 13. Городской пейзаж.	14				14					
Всего часов	**78**		**40**		**38**					
Общее количество часов	**144**		**72**		**72**					

5. Темы практических занятий

№ п./п.	**Название тем**	**Количество часов**
1	**Тема 1.** Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.	2
2	**Тема 2.** Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.	10
3	**Тема 4.**Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.	10
4.	**Тема 6.** Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.	10
5	**Тема 8.** Упражнения для развития художественного виденья. Композиция интерьера. Этюды интерьера	12
6	**Тема 10.** Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.	14
7	**Тема 12.** Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.	14
	Всего	**72**

6. Самостоятельная работа

№п./п.	Название тем	Количество часов
1	**Тема 3.** Эскизы на сказочные сюжеты.	**10**
2	**Тема 5.** Этюды пластического мотива.	**12**
3	**Тема 7.** Композиции натюрмортов на виды равновесия.	**12**
4	**Тема 9.**Этюды интерьера.	**12**
5	**Тема 11.** Натюрморт в интерьере.	**12**
6	**Тема 13.** Городской пейзаж.	**14**
	Всего	**72**

7. Методы обучения

Практические, теоретические, методы визуального наблюдения.

Методические рекомендации

Методические рекомендации состоят из методических указаний по проведению семинарских, практических занятий, самостоятельной работы студентов, курсового проектирования, написания рефератов и тому подобное.

Композиция - это, с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства от начала до конца, от возникновения замысла до его завершения, с другой - своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, которые служат в наиболее полном, целостном и выразительном решении замысла. То есть, композиция является выражением идейно-творческого замысла, в котором автор произведения искусства целенаправленно организует главное и второстепенное, и старается достичь максимальной выразительности содержания и формы, в их образном соединении.

В процессе подготовки художника большие надежды часто полагаются на природную одаренность студентов, степень усвоения и выполнения ими задач по рисунку, живописи и композиции, но недооценивается значение выработки стройной системы научных знаний, что негативно отражается на его творческой работе. Начальной формой знаний человека служит образцы ощущений и восприятий. Без знаний осмысленная, целенаправленная деятельность личности невозможна.

В преподавании композиции большое внимание должно уделяться необходимости органического слияния знаний и художественных навыков, чувств художника и ума.

Важное место в обучении занимает рассмотрение закономерностей зрительного восприятия, законов, правил и средств композиции.

На I и II курсах особое внимание следует уделить изучению особенностей восприятия плоскости, ее структуры, формы и пространства. Нужно развивать у студентов чувства равновесия плоскости (ритм, равновесие, контраст), знакомить их с принципами организации плоскости (симметрия, асимметрия), с композиционными средствами.

Решение задачи развития художественного видения и образного мышления необходимо сочетать с изучением окружающей жизни. Воспитание высокого художественного вкуса, развитие общей и художественной культуры - неотъемлемая часть всего учебного процесса. Изучение курса композиции должно быть связано со всей практической работой рисунка и живописи.

В начале каждого задания по композиции должны быть упражнения на развитие ассоциативно-образного мышления. Каждое задание нужно выполнять на основе собранного материала по теме (натурные наброски, зарисовки, этюды), эскизов и картона с эскизом.

При проведении вступительных бесед с задачами по композиции необходимо проводить анализ произведений выдающихся художников.

С целью формирования творческой атмосферы в учебном заведении необходимо проводить конкурсы на лучшую работу по композиции, выставки работ студентов, встречи с мастерами искусств, экскурсии в музеи и тому подобное.

8. Методы контроля

Просмотр работ, оценка работ

В конце первого семестра - **дифференцированный зачет**

В конце второго семестра - **экзамен**

9. Ориентировочное задание к дифференцированному зачету:

Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия.

Ориентировочное задание экзамену:

Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа.

10. Методическое обеспечение

Учебно-методический комплекс по предмету «Композиция»

Образцы с метод фонда

Научная литература

11. Рекомендованная литература

1. Алексеев С.С. В колорите [Электронный ресурс] / С.С.Алексеев. - М.: Изобразительное искусство, 1974. -175 с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15070&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15070&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (21.02.2016).

2. Барчаи Е.**Анатомия для художников.** [Электронный ресурс] / Е Барчаи.‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1196&mode=DocBibRecord). .- Загл. с экрана. (18.03.2016).

3. Беда Г.В. Живопись [Электронный ресурс] / Г.В. Беда.- М.: Просвещение, 1986.- 191 с.: ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15048&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15048&mode=DocBibRecord%20) .- Загл. с экрана. (21.02.2016).

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты [Электронный ресурс] / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1988.- 197с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13890&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (21.02.2016).

5. Беда Г.В. **Цветовые отношения и колорит: введение в теорию живописи [**Электронный ресурс] / Г.В. Беда. - Краснодар, 1967. — 182 с. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15456&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15456&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (21.02.2016).

6. Бесчастнов Н. П. Живопись: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н. П. Бесчастнов.- М.: ВЛАДОС, 2004. — 223 с. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=244&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=244&mode=DocBibRecord)**.**- Загл. с экрана. (21.02.2016).

7. Бриджмен Дж.Б. Полное руководство по рисунку с натуры. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 347с. . Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=259&mode=DocBibRecord)**.** - Загл. с экрана. (18.03.2016).

8. Бриджмен Дж.Б. Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисования. [Электронный ресурс] / Джордж Б. Бриджмен. – М.: Изд-во Эксмо., 2005. -352с; ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=226&mode=DocBibRecord)**.** - Загл. с экрана. (18.03.2016).

9.Волков Н.Н. Композиция в живописи [Электронный ресурс] / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. - 146с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8267&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8267&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (20.02.2016).

10. Кальнинг А. К. Акварельная живопись: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. К. Кальнинг. - М.: Искусство, 1968. -73 с.: ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15053&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15053&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (09.01.2016).

11. Киплик Д. И. Техника живописи: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - М.: Искусство, 1948. -155 с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord%20) .- Загл. с экрана. (26.01.2016).

12. Крошо Э. **Как рисовать. Акварель:** пошаговое руководство для начинающих пособие [Электронный ресурс] / Э. Крошо; пер. с англ. А. М. Дубах. — М.: Астрель, 2003. — 96с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14936&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14936&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (22.02.2016).

13. Маслов Н. Я. **Пленэр**: практика по изобразительному искусству: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н. Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с.: ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15055&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15055&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (09.01.2016).

14. Ноэль Г. Живопись маслом [Электронный ресурс] /Г. Ноэль. ‒ М.: ИД "Кристина ‒ новый век", 2005. — 51 с.: ил. Режим доступа:

[**https://vk.com/doc42403874_212556780?hash=7efbefc4764438e898&dl=a6350901ec3e57328e**](https://vk.com/doc42403874_212556780?hash=7efbefc4764438e898&dl=a6350901ec3e57328e). ‒ Загл. с экрана. (07.03.2016).

15. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. И. Панксенов.- М.: Академия, 2007. — 144 с. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=242&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=242&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (26.01.2016).

16. Паранюшкин Р. В. **Композиция** [Электронный ресурс] / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с. : ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16597&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16597&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (20.02.2016).

17. Петрушевский О. Краски и живопись: учеб. пособие [Электронный ресурс] / О. Петрушевский. - СПб.: Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28, 1891. ‒ 344 с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13914&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13914&mode=DocBibRecord)**.** -‒ Загл. с экрана. (26.01.2016).

18. Пучков А. С. Методика работы над натюрмортом [Электронный ресурс] / А. С.Пучков, А. В. Триселев. ‒ М.: Просвещение, 1982.- 160 с. Режим доступа: [**http://www.twirpx.com/file/884802/**](http://www.twirpx.com/file/884802/). - Загл. с экрана. (22.02.2016).

19. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке [Электронный ресурс] / М.Ц. Рабинович. ‒ М.: Высшая школа, 1978 ‒ 208с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1224&mode=DocBibRecord). ‒ Загл. с экрана. (07.03.2016).

20. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи: учеб. пособие [Электронный ресурс] /П. П. Ревякин. - М.: Госиздатстройлит, 1959. - 247с.: ил. Режим доступа:

[**http://mggu-sh.ru/sites/default/files/tehnika_akvarelnoi.pdf**](http://mggu-sh.ru/sites/default/files/tehnika_akvarelnoi.pdf).- Загл. с экрана. (22.02.2016).

21. Шорохов Е. В. **Композиция:** учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов [Электронный ресурс] / Е. В. Шорохов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 157 с.: ил. Режим доступа:

[**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15522&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15522&mode=DocBibRecord)

22.Яшухин А.П. Живопись: учеб. пособ. [Электронный ресурс] / А.П. Яшухин. - М.: Просвещение, 1977. - 188с.: ил. Режим доступа:

[**http://www.twirpx.com/file/784191/grant/**](http://www.twirpx.com/file/784191/grant/).- Загл. с экрана. (22.02.2016).