

Автономная некоммерческая организация высшего образования
**«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: АНО ВО "Поволжский православный институт"
ФИО: Лескин Дмитрий Юрьевич
Должность: Ректор
Срок действия: с 01.01.2021 по 31.12.2025
Уникальный программный ключ:
as4das5d4as65d7485as4fd2as4f65as4f6574as854f5as465f42zx41f8a5s7f51as65f4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство**

Квалификация выпускника **бакалавр**

Тольятти
2019

Рабочая программа дисциплины разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 (зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362); образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство».

Разработчик рабочей программы: Анчуков Д. Н., доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры изобразительного искусства, протокол от 14.06.2019 г. № 9.

Заведующий кафедрой: Козляков А.Я., кандидат педагогических наук, доцент

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 15.06.2020 г. № 10.

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 28.05.2021 г. № 9.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ООП: Козляков А.Я., кандидат педагогических наук, доцент

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы на заседании Ученого совета института, протокол от 28.06.2019 г. № 8.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
2.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	8
2.2. Содержание разделов дисциплины	12
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	14
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	15
3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	16
3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17
4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.....	17
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций	20
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	24

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель - познакомить студентов с основами научных знаний в области композиции и цвета; дать специальные знания и умения, позволяющие овладеть основами художественно-композиционного формообразования живописного произведения и освоить основные композиционные средства, способствующие достижению выразительности в соответствии с общей идеей и замыслом произведения, развить творческие способности, позволяющие студентам создать разнообразными материалами художественный образ.

Задачи:

1. Владение профессиональной изобразительной грамотой, знаниями законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного построения живописного произведения;
2. Использование на практике теоретических знаний по композиции как метода профессиональной деятельности;
3. Развитие образного (композиционного), объемно-пространственного мышления и художественного восприятия;
4. Получение знаний о художественной выразительности цвета, цветовой гармонии;
5. Развитие зрительной памяти и расширение возможностей цветоощущения;
6. Совершенствование умения отбирать и выделять художественными средствами наиболее существенное в изображаемом;
7. Умение анализировать произведения композиционного творчества с точки зрения их эстетической и художественной ценности, проникать в сущность их гармонического строения, ясно осознавать механизмы воздействия их на зрителя;
8. Овладение различными графическими и живописными материалами, необходимыми для художественной композиционной деятельности;
9. Умение сочинять композиции и выполнять их в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетной тематической картины с включением фигуры человека, решая в них задачи создания художественного образа;
10. Формирование художественного вкуса и эстетической культуры;
11. Расширение кругозора и овладение художественной терминологией.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	
Код и наименование индикатора достижения компетенций	Результаты обучения
ИПК-3.1. Демонстрирует знания: закономерностей, принципов и уровней формирования и реализации содержания образования в области профиля подготовки; структуры, состава и дидактических единиц содержания предметов профиля подготовки при реализации образовательного	Знать: - специальную терминологию, - научно-методическую литературу в области композиции, - дидактические принципы ведения композиции, - закономерности композиции (равновесие, ритм, композиционный центр, симметрия-асимметрия, целостность, масштаб, пропорции), - особенности художественной выразительности цвета, цветовой гармонии.

процесса	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отбирать и выделять художественными средствами наиболее существенное в изображаемой композиции, - грамотно изображать форму с натуры, по памяти и воображению различными графическими и живописными материалами карандаш, уголь, акварель, гуашь, масло и пр. - использовать в своей практической, творческой деятельности знания в области перспективы, пластической анатомии, истории искусства, теории и методики изобразительного искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными графическими и живописными материалами, необходимыми для художественной композиционной деятельности. - различными принципами, методами художественно-композиционного построения живописного произведения; - технологиями, техниками и приемами работы различными изобразительными материалами.
ИПК-3.2. Осуществляет отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения по предметам профиля подготовки в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сложности, особенности, принципы, этапы создания методы и средства композиции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять инструменты, материалы, методы, этапы создания композиции; - отбирать необходимый теоретический и аналоговый материал для практической деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками интеграции теоретических знаний и практических умений в профессиональную деятельность.
ИПК-3.3. Владеет предметным содержанием выбранного профиля подготовки; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные системы изображения и способы интерпретации натуры при создании художественного образа. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ставить и решать различные живописные, композиционные задачи, - добиваться образной выразительности: выделение сюжетно-композиционного центра, передача симметрии и асимметрии, передача равновесия и пр., - применять психолого-педагогические, теоретико-методические и специальные знания в процессе решения конкретных композиционных задач. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами создания выразительности и цельности образа в работе, соответствия формы и содержания, раскрытия художественного образа,

	- выбирать необходимые техники и технические приемы, соответствующие теме и задачам.
ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	
ИПК-4.1. Обосновывает выбор способов организации образовательной деятельности обучающихся при обучении предметам профиля подготовки; приемов мотивации школьников к учебной и внеурочной работе.	Знать: -принципы и методы работы над композицией; - научно-теоретические и методические основы композиции.
	Уметь: -определять инструменты, материалы, методы, этапы создания композиции; - отбирать необходимый теоретический и аналоговый материал для практической деятельности.
	Владеть: -навыками интеграции теоретических знаний и практических умений в профессиональную деятельность.
ИПК-4.2. Осуществляет реализацию различных видов деятельности обучающихся в образовательном процессе по предметам профиля подготовки; применяет приемы, направленные на поддержание познавательного интереса	Уметь: -применять психолого-педагогические, теоретико-методические и специальные знания в процессе решения конкретных задач обучения композиции; -использовать опыт художников и художников – педагогов в учебном процессе
	Владеть: - опытом творческой деятельности и способами транслирования его в урочной и внеурочной работе.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: Живопись, Рисунок.

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

Рисунок, Аналитическое рисование с натуры, Техника работы с мягкими графическими материалами, Живопись, Техника живописи и технология живописных материалов, производственная практика (преддипломная), выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Очная форма обучения

Количество зачетных единиц	6			
Часов по учебному плану	216			
Виды контроля в семестрах:	Экзамены		Зачет с оценкой	Курсовые работы
	5		1, 2, 3, 4	

Курс	1		2		3		4		Итого
Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	
Зачетных единиц по семестрам	1	1	1	1	2				6
Лекции (ч.)									
Лабораторные (ч.)									
Практические (ч.)	30	36	30	36	30				162
Контактная работа студента с преподавателем (ч.)	30	36	30	36	30				162
Сам. работа (ч.)	6		6		6				18
Контроль (ч.)					36				36
Итого (ч.)	36	36	36	36	72				216

Заочная форма обучения

Количество зачетных единиц	6			
Часов по учебному плану	216			
Виды контроля в семестрах:	Экзамены		Зачет с оценкой	Контрольные работы
	5		1, 2, 3, 4	1,2,3,4,5

Курс	1		2		3		4		5		Итого
Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Зачетных единиц по семестрам	1	1	1	1	2						6
Лекции (ч.)											
Лабораторные (ч.)											
Практические (ч.)	8	8	8	8	8						40
Контактная работа студента с преподавателем (ч.)	8	8	8	8	8						40
Сам. работа (ч.)	24	24	24	24	55						151
Контроль (ч.)	4	4	4	4	9						25
Итого (ч.)	36	36	36	36	72						216

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

Раздел	Количество академических часов – всего	из них			
		Лекций	Лабораторных	Практических	Самостоятельная работа
<i>Раздел 1. Формальная композиция</i>					
Тема 1.1. Основные законы, правила, приёмы и средства композиции. Равновесие. Виды равновесия.	5			4	1
Тема 1.2. Вопросы терминологии. Формальная композиция. Композиционный центр.	5			4	1
Тема 1.3. Статика и динамика в композиции. Симметрия и асимметрия. Ритм.	5			4	1
Тема 1.4. Колористическая композиция. Монохромная гамма.	7			6	1
Тема 1.5. Цветовая гармония. Гармонизация по цветовому кругу.	7			6	1
Тема 1.6. Принципы построения многоцветных композиций. Гамма, колорит.	7			6	1
<i>Итого</i>	36			30	6
<i>Раздел 2. Тематический натюрморт в интерьере</i>					
Тема 2.1. Натюрморт, особенности жанра. Композиционные средства и приемы воплощения идейного замысла. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта.	4			4	
Тема 2.2. Формат, точка зрения в натюрморте (линейные и тональные поиски).	6			6	
Тема 2.3. Тематический натюрморт в материале (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, итоговая композиция).	8			8	
Тема 2.4. Особенности и закономерности построения натюрморта в интерьере. Постановка натюрморта. Работа с натуры над натюрмортом в интерьере (работа над форэскизами: линейные, тональные зарисовки с разных точек зрения и в различных форматах, цветовые поиски натюрморта в интерьере)	8			8	
Тема 2.5. Творческая композиция в материале сложного тематического натюрморта в интерьере. Композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете). Этюды к натюрморту, картон, композиция, выполненная в материале (гуашь, акварель).	10			10	

Итого	36			36	
Раздел 3. Пейзаж					
Тема 3.1. Особенности жанра пейзажа, композиционные закономерности и художественные приемы работы в жанре пейзажа.	8			6	2
Тема 3.2. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже (наброски, зарисовки).	10			8	2
Тема 3.3. Творческая композиция пейзажа (городского/деревенского) в материале (композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см.), гуашь, акварель.).	18			16	2
Итого	36			30	6
Раздел 4. Портрет					
Тема 4.1. Портрет, как жанр изобразительного искусства. Виды портрета. Личность и портрет. Основные закономерности построения композиции портрета.	4			4	
Тема 4.2. Портрет и портретное сходство. Образ и психология портрета современника. Зарисовки с натуры.	8			8	
Тема 4.3. Портрет однокурсника. Эскиз композиции портрета (поясное решение).	8			8	
Тема 4.4. Портрет современника (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (гуашь, масло).	8			8	
Тема 4.5. Портрет преподавателя (наброски, зарисовки).	8			8	
Итого	36			36	
Раздел 5. Двухфигурная композиция					
Тема 5.1. Жанровая композиция. Основные закономерности построения многофигурной композиции. Наброски, зарисовки двухфигурной композиции на тему: «Разговор».	17			14	3
Тема 5.2. Двухфигурная композиция (композиционные поиски, цветовые варианты, 10х15 см., 3-4 шт.). Картон, композиция, выполненная в материале (40х55 см., масло).	19			16	3
Подготовка к экзамену	36				
Итого	72			30	6

Заочная форма обучения

Раздел	Количество академических часов – всего	из них			
		Лекций	Лабораторных	Практических	Самостоятельная работа
Раздел 1. Формальная композиция					
Тема 1.1.Основные законы, правила, приёмы и средства композиции. Равновесие. Виды равновесия.	1			1	
Тема 1.2. Вопросы терминологии. Формальная композиция. Композиционный центр.	1			1	
Тема 1.3.Статика и динамика в композиции. Симметрия и асимметрия. Ритм.	2			2	
Тема 1.4. Колористическая композиция. Монохромная гамма.	1			1	
Тема 1.5. Цветовая гармония. Гармонизация по цветовому кругу.	2			2	
Тема 1.6. Принципы построения многоцветных композиций. Гамма, колорит.	1			1	
Выполнение контрольной работы	24				24
Подготовка к зачету	4				
Итого	36			8	24
Раздел 2. Тематический натюрморт в интерьере					
Тема 2.1.Натюрморт, особенности жанра. Композиционные средства и приемы воплощения идейного замысла. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта.	1			1	
Тема 2.2.Формат», точка зрения в натюрморте (линейные и тональные поиски).	1			1	
Тема 2.3.Тематический натюрморт в материале (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, итоговая композиция).	2			2	
Тема 2.4.Особенности и закономерности построения натюрморта в интерьере. Постановка натюрморта. Работа с натуры над натюрмортом в интерьере (работа над форэскизами: линейные, тональные зарисовки с разных точек зрения и в различных форматах, цветовые поиски натюрморта в интерьере)	2			2	
Тема 2.5.Творческая композиция в материале сложного тематического натюрморта в интерьере. Композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете). Этюды к натюрморту, картон, композиция, выполненная в материале (гуашь, акварель).	2			2	

Выполнение контрольной работы	24				24
Подготовка к зачету	4				
Итого	36			8	24
Раздел 3. Пейзаж					
Тема 3.1. Особенности жанра пейзажа, композиционные закономерности и художественные приемы работы в жанре пейзажа.	2			2	
Тема 3.2. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже (наброски, зарисовки).	2			2	
Тема 3.3. Творческая композиция пейзажа (городского/деревенского) в материале (композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композиция, выполненная в материале (30x40 см.), гуашь, акварель.).	4			4	
Выполнение контрольной работы	24			2	24
Подготовка к зачету	4				
Итого	36			8	24
Раздел 4. Портрет					
Тема 4.1. Портрет, как жанр изобразительного искусства. Виды портрета. Личность и портрет. Основные закономерности построения композиции портрета.	1			1	
Тема 4.2. Портрет и портретное сходство. Образ и психология портрета современника. Зарисовки с натуры.	1			1	
Тема 4.3. Портрет однокурсника. Эскиз композиции портрета (поясное решение).	1			1	
Тема 4.4. Портрет современника (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (гуашь, масло).	1			1	
Тема 4.5. Портрет преподавателя (наброски, зарисовки).	1			1	
Выполнение контрольной работы	24				24
Подготовка к зачету	4				
Итого	36			8	24
Раздел 5. Двухфигурная композиция					
Тема 5.1. Жанровая композиция. Основные закономерности построения многофигурной композиции. Наброски, зарисовки двухфигурной композиции на тему: «Разговор».	1			1	
Тема 5.2. Двухфигурная композиция (композиционные поиски, цветовые варианты, 10x15 см., 3-4 шт.). Картон, композиция, выполненная в материале (40x55 см., масло).	2			2	
Выполнение контрольной работы	55				55

Подготовка к экзамену	9				
Итого	72			8	55

2.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Формальная композиция.

Тема 1.1. Основные законы, правила, приёмы и средства композиции. Равновесие. Виды равновесия.

Композиция. Формат. Компонировка. Масштаб. Ритм. Статика. Динамика. Симметрия – асимметрия. Доминанта. Равновесие. Баланс.

Тема 1.2. Вопросы терминологии. Формальная композиция. Композиционный центр.

Основные понятия композиции. Абстрактная композиция. Геометрические формы. Наложение, пересечение форм. Доминанта. Способы выделения композиционного центра. Контраст.

Тема 1.3. Статика и динамика в композиции. Симметрия и асимметрия. Ритм.

Движение в композиции. Принципы передачи движения. Статика. Динамика. Диагонали. Равновесие. Ритм. Виды ритмического чередования в композиции. Симметрия – асимметрия.

Тема 1.4. Колористическая композиция. Монохромная гамма.

Колорит. Гамма. Ограниченная палитра. Гармония. Монохромная гамма.

Тема 1.5. Цветовая гармония. Гармонизация по цветовому кругу.

Цвет. Свойства цвета. Принципы цветовой гармонии. Основные гармонизаторы. 12-частный цветовой круг. Цветовая гармонизация по И.В. Гёте, В.М. Шугаеву, И. Иттону и др.

Тема 1.6. Принципы построения многоцветных композиций. Гамма, колорит.

Цветовая гармония. Гамма. Колорит (теплый, холодный и др.). Гармонизация нескольких цветов.

Раздел 2. Натюрморт. Тематический натюрморт в интерьере

Тема 2.1. Натюрморт, особенности жанра. Композиционные средства и приемы воплощения идейного замысла. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта.

Особенности жанра натюрморта. Понятие натюрморта. Композиционные особенности в построении натюрморта. Этапы работы над композицией натюрморта. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта.

Тема 2.2. Формат», точка зрения в натюрморте (линейные и тональные поиски).

Этюды и зарисовки в работе над натюрмортом. Выбор точки зрения и формата. Разработка композиции натюрморта.

Тема 2.3. Тематический натюрморт в материале (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, итоговая композиция).

Композиция натюрморта. Этапы работы над композицией натюрморта. Цвет. Колорит. Пластическое решение натюрморта. Ритм. Равновесие. Гармония. Картон.

Тема 2.4. Особенности и закономерности построения натюрморта в интерьере. Постановка натюрморта. Работа с натуры над натюрмортом в интерьере (работа над форэскизами: линейные, тональные зарисовки с разных точек зрения и в различных форматах, цветовые поиски натюрморта в интерьере)

Особенности жанра натюрморта в интерьере. Перспектива. Композиционные особенности в построении натюрморта. Этапы работы над композицией натюрморта в интерьере. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта. Освещение. Художественный образ.

Тема 2.5. Творческая композиция в материале сложного тематического натюрморта в интерьере. Композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете). Этюды к натюрморту, картон, композиция, выполненная в материал, (гуашь, акварель.).

Натюрморт в интерьере. Перспектива. Интерьер. Замысел. Планы. Композиционный

центр. Цветовая гармония. Равновесие. Форэскиз. Этапы работы над композицией натюрморта в интерьере. Картон. Художественный образ. Гуашь. Техника работы гуашью.

Раздел 3. Пейзаж

Тема 3.1. Особенности жанра пейзажа, композиционные закономерности и художественные приемы работы в жанре пейзажа.

Пейзаж. Особенности жанра пейзажа. Перспектива (световоздушная, линейная). Сельский, городской, морской и др. виды пейзажей.

Тема 3.2. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже (наброски, зарисовки).

Перспектива. Планы. Композиционный центр. Равновесие. Этапы работы над композицией пейзажа. Сельский, городской пейзаж. Архитектура.

Тема 3.3. Творческая композиция пейзажа (городского/деревенского) в материале Композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете). Этюды, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см, гуашь, акварель).

Перспектива (световоздушная, линейная). Планы. Наброски и зарисовки. Композиционный центр. Равновесие. Сельский, городской пейзаж. Архитектура. Этапы работы над композицией пейзажа. Цветовая гармония. Художественный образ.

Раздел 4. Портрет

Тема 4.1. Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портрета. Личность и портрет. Основные закономерности построения композиции портрета.

Жанр портрета. Виды портрета (камерный, интимный, парадный, портрет-тип, жанровый и пр.). Анатомическое построение головы и фигуры человека. Портретное сходство. Передача образа в портрете.

Тема 4.2. Портрет и портретное сходство. Образ и психология портрета современника. Зарисовки с натуры.

Женский, мужской портрет. Наброски и зарисовки. Композиционный центр. Равновесие. Передача сходства, состояния в портрете. Линия, тон. Выразительные средства в композиции.

Тема 4.3. Портрет однокурсника. Эскиз композиции портрета (поясное решение).

Портрет молодого человека. Наброски и зарисовки. Передача портретного сходства, состояния в портрете. Выразительные средства в композиции.

Тема 4.4. Портрет современника (линейные и тональные поиски, цветовые варианты). Картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см, гуашь, масло).

Женский, мужской портрет. Наброски и зарисовки. Акценты. Аксессуары. Равновесие. Передача портретного сходства, состояния в портрете. Наброски и зарисовки. Цветовое решение портрета, гармонизация. Ограниченная палитра. Картон. Гуашь, масло, особенности техники.

Тема 4.5. Портрет преподавателя (наброски, зарисовки).

Наброски и зарисовки. Акценты. Равновесие. Пятно – линия. Передача портретного сходства, состояния в портрете.

Раздел 5. Двухфигурная композиция.

Тема 5.1. Жанровая композиция. Основные закономерности построения многофигурной композиции. Наброски, зарисовки двухфигурной композиции на тему: «Разговор».

Многофигурная композиция. Особенности построения двухфигурной композиции. Образ. Сюжет. Наброски и зарисовки. Работа с натуры. Портретное сходство. Интерьер. Аксессуары.

Тема 5.2. Двухфигурная композиция (композиционные поиски, цветовые варианты (10х15 см., 3-4 шт.). Картон, композиция, выполненная в материале (40х55 см, масло).

Многофигурная композиция. Особенности построения двухфигурной композиции.

Образ. Сюжет. Работа с натуры. Наброски и зарисовки. Портретное сходство. Интерьер. Аксессуары. Освещение. Цветовая гамма, колорит. Техника масляной живописи.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

3.1.1. Основная литература

1. Ломакин, М.О. Декоративный рисунок : учебное пособие : [14+] / М.О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 65 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-906697-53-0. – Текст : электронный.
2. Неклюдова, Т.П. Рисунок : учебное пособие / Т.П. Неклюдова, Н.В. Лесной ; Южный федеральный университет, Академия архитектуры и искусств. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 261 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499886> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2396-2. – Текст : электронный.
3. Карташова, Л.С. Цветопластический образ художественного стиля: методические указания / Л.С. Карташова. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 43 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481980> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 25-27. – Текст : электронный.
4. Неонет, Н.Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст : электронный.
5. Серов, П.Е. Декоративная живопись : учебное пособие : [14+] / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.
6. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие : [16+] / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 224 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-691-01966-1. – Текст : электронный.
2. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83438> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1197-2. – Текст : электронный.
3. Ломов, С.П. Цветоведение: / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. –

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907101-27-2. – Текст : электронный.

4. Мальцева, В.А. Рисунок. Иллюстрированный план: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Мальцева ; Министерство образования Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 58 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272368> (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный.

5. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия / сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьева, Е.В. Шорохова- Москва: Просвещение, 1989.- 208 с. - 5 экз.

6. Смирнова, М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка : методическое пособие / М.А. Смирнова. – Екатеринбург : Архитектон, 2010. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0169-8. – Текст : электронный.

7. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр : [16+] / П.А. Шушарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с .134-135 – ISBN 978-5-8154-0396-3. – Текст : электронный.

3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Art project: энциклопедия искусств. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru>
2. ArtHistory.ru: изобразительное искусство - история, стили, художники, картины. - Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/727/8727>
3. Artrussia. Сайт крупнейшего в России Интернет-каталога и Интернет-галереи современного изобразительного и декоративного искусства. - Режим доступа: <http://www.artrussia.ru>
4. Библиотека изобразительных искусств. - Режим доступа: <http://www.artlib.ru>
5. Виртуальный музей Государственный музей А.С. Пушкина <http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum>
6. Виртуальный тур по Государственному Эрмитажу: Музей онлайн <http://musei-online.blogspot.ru/2010/01/state-hermitage-museum.html>
7. Всемирная энциклопедия классического искусства "Великие мастера". Полный текст энциклопедии "Великие мастера", посвященной истории классического искусства. - Режим доступа: http://www.rubricom.com/gm_1.asp
8. Государственный Эрмитаж. - Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org/>
9. График: сайт графических искусств. Сайт, посвященный классической и современной, русской и зарубежной графике. - Режим доступа: <http://graphic.org.ru>
10. Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика. - Режим доступа: http://evropeyskoe_iskusstvo.academic.ru
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/>
12. Изобразительное искусство: Методические пособия издательства «Просвещение». - Режим доступа: http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12791
13. Портал "Музеи России". - Режим доступа: <http://www.museum.ru>
14. Проект "Живопись.ру": интернет-энциклопедия изобразительного искусства. - Режим доступа: <http://www.jivopis.ru>

15. Российский архитектурный портал. - Режим доступа: <http://archi.ru>
16. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru>
17. Русская живопись: художники и их работы. - Режим доступа: <http://www.artsait.ru/>
18. Русская портретная галерея. - Режим доступа: <http://www.rulex.ru/portgal.htm>
19. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями. - Режим доступа: <http://artdic.eu>
20. Энциклопедия искусства. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем

3.3.1. Перечень информационных технологий:

- использование на занятиях мультимедийных технологий, слайд-презентаций, графических объектов, видео-, аудиоматериалов через Интернет;
- использование специализированных и офисных программ, информационных и справочных систем, баз данных;
- поиск информации с использованием сети Интернет;
- подготовка заданий, проектов с использованием электронного офиса;
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайпа, чатов, видеоконференцсвязи;
- использование электронной информационно-образовательной среды института, образовательных ресурсов по дисциплине в электронной системе управления обучением Moodle.

3.3.2. Перечень программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Лицензионное программное обеспечение	Свободно распространяемое программное обеспечение
Операционная система MS Windows	+	
Электронный офис MS Office	+	
Электронная система управления обучением Moodle		+
Браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome		+
Интерактивные программы «Русский музей: виртуальный филиал»	+	

3.3.3. Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- 1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: www.biblioclub.ru

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Оборудование и технические средства обучения
Аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных	Специализированная учебная мебель и технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины. Столы

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы, мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды.
Помещения для самостоятельной работы	Учебные мастерские, оснащенные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Столы для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы, мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды. Читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Код формируемой компетенции и индикаторы достижения компетенций	Контролируемые разделы/темы дисциплины	Формы учебной работы	Оценочные средства
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Раздел 1. Формальная композиция	Выполнение упражнений на каждую тему раздела (на практических занятиях и самостоятельно)	Практические задания по темам разделов Контрольная работа (заочная форма обучения)
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Просмотр (просмотр всех практических заданий (дифференцированный зачет))
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Раздел 2. Тематический натюрморт в интерьере	Выполнение упражнений на каждую тему раздела.	Практические задания по темам разделов Контрольная работа (заочная форма обучения)
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Просмотр (просмотр всех практических заданий (дифференцированный зачет))
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4:	Раздел 3. Пейзаж	Выполнение упражнений на каждую тему раздела (на практических занятиях	Практические задания по темам разделов Контрольная работа

ИПК-4.1 ИПК-4.2		и самостоятельно)	(заочная форма обучения)
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Просмотр (просмотр всех практических заданий (дифференцированный зачет))
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Раздел 4. Портрет	Выполнение упражнений на каждую тему раздела (на практических занятиях и самостоятельно)	Практические задания по темам разделов Контрольная работа (заочная форма обучения)
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Просмотр (просмотр всех практических заданий (дифференцированный зачет))
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Раздел 5. Двухфигурная композиция	Выполнение упражнений на каждую тему раздела (на практических занятиях и самостоятельно)	Практические задания по темам разделов Контрольная работа (заочная форма обучения)
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1 ИПК-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к экзамену	Просмотр (просмотр всех практических заданий) Экзаменационное задание

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два этапа.

На первом этапе проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины (модуля). Текущий контроль предполагает контроль преподавателя за ходом работы студентов, освоением технических и практических приёмов при работе над композицией.

На втором этапе проводится промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины, в конце семестра оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом. Промежуточная аттестация по дисциплине «Композиция» - 1,2,3,4 семестры – дифференцированный зачет, 5 семестр – экзамен. Для заочной формы обучения каждый семестр сопровождается выполнением контрольной работы.

Зачет проводится в виде просмотра.

В конце каждого семестра педагогический коллектив кафедры просматривает все законченные работы по дисциплине «Композиция», обязательные к выполнению за данный промежуток учебного времени. На просмотр представляются работы, выполненные в аудитории, а также самостоятельно выполненные работы. Условием допуска является наличие всего объема работ по теме, их соответствие целям и задачам, выполнение в материале. После обсуждения выносится решение о соответствии или не соответствии требованиям, предъявляемым к выполненным работам, и выставляется оценка в соответствии с разработанными критериями и нормами. Результаты освоения дисциплины определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзамен по композиции проводится в виде практического задания на определенную тему, которое выполняется в течение 6 академических часов. Итоговая оценка выставляется с учетом анализа экзаменационной работы и практических работ за текущий семестр в соответствии с критериями и нормами оценки. Результаты освоения дисциплины определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки (дифференцированный зачет, экзамен):

Оценка	Критерии оценки
«отлично»	<ul style="list-style-type: none"> - в работе выражена индивидуальность автора и раскрыто содержание работы; - тональные, цветовые эскизы выполнены на высоком профессиональном уровне, в работе присутствует динамическое построение образов, взаимодействие цвета, формы и пространства, соподчиненность колорита теме и образу задания; - в итоговой композиции решена задача цельности и выразительности (реалистическая, декоративная композиция); - грамотное композиционное решение, использование технических и выразительных средств, приемов и материалов при раскрытии образа; - представление всех этапов работы над композицией, начиная от зарисовок, набросков в тоне, цвете, заканчивая выполненной в материале композиции на определенном формате.
«хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> - полный объем работ с выразительной итоговой композицией; - в целом уравновешенное композиционное решение во всех заданиях; - в основном верное композиционное и цветовое решение в работах, возможны некоторые неточности, не искажающие общее представление о композиции; - композиция выражает идею и общее настроение в передаче образа, возможна путаница по тону; - грамотная светотеневая моделировка формы в поисковых эскизах и картоне, отражающая основные особенности изображения формы в пространстве; - передано эмоциональное состояние и нет явного цветового диссонанса в работах.

«удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> - в композиционном решении нет грубых ошибок, но работа в целом невыразительная; - ошибки в пропорциях и перспективном построении или невнятное цветовое решение образа; - попытка создать образ была, но реализована частично, не вполне убедительно, возможно, что не удалась итоговая композиция; - в работе присутствует дробность колорита, нет единства, взаимосвязи между цветами; - слабо решены цветом объемно-пространственные задачи.
«неудовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> - представлен не полный объем работы; - явные промахи в композиционном и конструктивном решении; - грубые ошибки в пропорциях и перспективе; - цветовой образ схематичен, часто искажен, характеризуется неизменным применением в живописи одних и тех же технических приемов (мазками, точкой в разных направлениях), а также использованием чистых, несмешанных, локальных цветов. - в работе применяется малое количество красок, отсутствует передача теплохолодности цвета, от чего работы выглядят однообразными, и скупыми, не передающими настроение, цветотонная проработка формы решена в незначительном объеме; - изображение не имеет художественной выразительности, не выявлено взаимодействие формы и пространства; - работы незавершенны, образ неубедителен.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций

Перечень оценочных средств

1. Практические задания по темам разделов.
2. Контрольные работы (для заочной формы обучения)
3. Практическое экзаменационное задание.

Фонд оценочных средств текущего контроля

Практические задания по темам разделов

1 семестр

Практические задания по темам раздела 1. Формальная композиция

Тема 1.1. Основные законы, правила, приёмы и средства композиции. Равновесие.

Виды равновесия: выполнить поиски формальной композиции в карандаше (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий, визуально уравновесив их: 1) маленький элемент несколькими большими; 2) большой элемент несколькими маленькими; 3) членением плоскости; 4) светлый элемент на темном фоне – темным элементом на светлом фоне; 5) простой(ые) большой элемент – маленьким сложным элементом. Лучшие 5 композиций выполнить в цвете гуашью (10х15 см.).

Тема 1.2. Вопросы терминологии. Формальная композиция. Композиционный цент: выполнить поиски формальной композиции в карандаше (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.), выделив

композиционный центр: 1) по размеру, 2) по форме, 3) изоляцией, 4) направлением, 5) по тону/цвету/фактуре. Представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

Тема 1.3. Статика и динамика в композиции. Симметрия и асимметрия. Ритм: выполнить гуашью 4 формальных композиции (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий: 1) статическая композиция; 2) динамическая композиция; 3) симметричная композиция; 4) асимметричная композиция; представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

Тема 1.4. Колористическая композиция. Монохромная гамма: выполнить гуашью формальную композицию (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий, используя монохромную гамму.

Тема 1.5. Цветовая гармония. Гармонизация по цветовому кругу: выполнить гуашью 4 формальные композиции (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий, используя гармонические сочетания: 2) родственных цветов; 3) родственно-контрастных цветов; 4) контрастно-вторичных цветов; 5) триады цветов. Представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

Тема 1.6. Принципы построения многоцветных композиций. Гамма, колорит: выполнить гуашью 2 формальные композиции (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий: теплая - холодная гамма.

2 семестр

Практические задания по темам раздела 2. Тематический натюрморт в интерьере

Тема 2.1. Натюрморт, особенности жанра. Динамика и статика, цвет и тон, доминанта, равновесие в композиции натюрморта: выполнить тональные наброски с натуры натюрмортов из бытовых предметов (5-6 шт., 5х7, 10х15 см., карандаш).

Тема 2.2. Формат, точка зрения в натюрморте (линейные и тональные поиски): выполнить тональные поиски одного натюрморта, используя различные форматы и точки зрения (5-6 шт., 10х15 см., карандаш).

Тема 2.3. Тематический натюрморт в материале (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, итоговая композиция): выполнить творческую композицию в материале сложного тематического натюрморта: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

Тема 2.4. Особенности и закономерности построения натюрморта в интерьере. Постановка натюрморта. Работа с натуры над натюрмортом в интерьере (работа над форэскизами: линейные, тональные зарисовки с разных точек зрения и в различных форматах, цветовые поиски натюрморта в интерьере): совместно с преподавателем поставить несложный тематический натюрморт в интерьере из бытовых предметов, выполнить тональные поиски и зарисовки натюрморта в интерьере, используя различные форматы и точки зрения (5-6 шт., 10х15 см., карандаш), поиски в цвете (3 шт., 10х15 см., гуашь/акварель).

Тема 2.5. Творческая композиция в материале сложного тематического натюрморта в интерьере (композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды к натюрморту, картон, композиция, выполненная в материале), гуашь, акварель): выполнить творческую композицию в материале сложного тематического натюрморта в интерьере: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

3 семестр

Практические задания по темам раздела 3. Пейзаж

Тема 3.1. Особенности жанра пейзажа, композиционные закономерности и художественные приемы работы в жанре пейзажа: выполнить композиционные наброски и зарисовки с натуры городского и деревенского пейзажа (8-10 шт., 10х15 см., 4-6 шт. А4, карандаш).

Тема 3.2. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже (наброски, зарисовки): выполнить композицию городского пейзажа в материале: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (30х40 см.), гуашь/акварель.

Тема 3.3. Творческая композиция пейзажа (городского/деревенского) в материале (композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см.), гуашь, акварель.): выполнить творческую композицию деревенского пейзажа в материале: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды к натюрморту, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

4 семестр

Практические задания по темам раздела 5. Портрет

Тема 4.1. Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портрета. Личность и портрет. Основные закономерности построения композиции портрета: выполнить портрет пожилого человека (наброски, зарисовки) графическими материалами (А4, уголь/карандаш).

Тема 4.2. Портрет и портретное сходство. Образ и психология портрета современника. Зарисовки с натуры: выполнить зарисовки с натуры портрета современника карандашом (5-6 шт., 10х15 см., А4).

Тема 4.3. Портрет однокурсника. Эскиз композиции портрета (поясное решение): выполнить зарисовки с натуры портрета однокурсника в материале (линейные и тональные поиски, А4).

Тема 4.4. Портрет современника (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см.), гуашь, масло): выполнить портрет современника в материале (цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см., 40х50 см., гуашь/масло).

Тема 4.5. Портрет преподавателя (наброски, зарисовки): выполнить наброски, зарисовки графическими материалами (А4, уголь/карандаш) портрета преподавателя.

5 семестр

Практические задания по темам раздела 5. Двухфигурная композиция

Тема 5.1. Жанровая композиция. Основные закономерности построения многофигурной композиции: совместно с преподавателем поставить двухфигурную композицию, сделать наброски и зарисовки с натуры (5-6 шт., А4, уголь/карандаш).

Тема 5.2. Двухфигурная композиция (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см.), масло): выполнить творческую двухфигурную композицию в материале на тему «Разговор»: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете 10х15 см.), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (40х55 см.), масло.

Контрольные работы (для заочной формы обучения)

Контрольная работа №1

Тема - Формальная композиция.

1. Выполнить гуашью 10 формальных композиций (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий, визуальнo уравновесив их: 1) маленький элемент несколькими большими; 2) большой элемент несколькими маленькими; 3) членением плоскости; 4) светлый элемент на темном фоне – темным элементом на светлом фоне; 5) простой(ые) большой элемент – маленьким сложным элементом. Выделить композиционный центр: 1) по размеру, 2) по форме, 3) изоляцией, 4) направлением, 5) по тону/цвету/фактуре. Представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

2. Выполнить гуашью 4 формальных композиции (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий: 1) статическая композиция; 2)

динамическая композиция; 3) симметричная композиция; 4) асимметричная композиция. Представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

3. Выполнить гуашью 5 формальных композиций (10х15 см.) из простых геометрических форм (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и пр.) и линий, визуальное уравнивание обеих частей, используя: 1) монохромную гамму и гармонические сочетания; 2) родственные цвета; 3) родственно-контрастные цвета; 4) контрастно-вторичные цвета; 5) триады цветов. Представить тональные поиски и в цвете (гуашью).

Контрольная работа №2

Тема - Натюрморт.

Выполнить творческую композицию в материале сложного тематического натюрморта: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

Тема – Натюрморт в интерьере.

Выполнить творческую композицию в материале сложного тематического натюрморта в интерьере: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

Контрольная работа №3

Тема – Пейзаж.

1. Выполнить творческую композицию городского пейзажа в материале: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды, картон, композицию, выполненную в материале (30х40 см.), гуашь/акварель.

2. Выполнить творческую композицию деревенского пейзажа в материале: композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете), этюды к натюрморту, картон, композицию, выполненную в материале (40х50 см.), гуашь/акварель.

Контрольная работа №4

Тема – Портрет.

1. Выполнить портрет современника в материале (линейные и тональные поиски, цветовые варианты, картон, композиция, выполненная в материале (30х40 см., 40х50 см.): гуашь/масло.

2. Выполнить портрет пожилого человека (наброски, зарисовки) графическими материалами (30х40 см.): уголь/карандаш.

Контрольная работа №5

Тема - Двухфигурная композиция.

1. Выполнить жанровую композицию на тему «Двое» сделать наброски и зарисовки с натуры (5-6 шт., А4, уголь/карандаш).

Критерии оценки:

«зачтено»

- представлен полный объем заданий с выразительной итоговой композицией и выполненными в соответствии с тематикой контрольных работ;
- в целом сбалансированное композиционное решение во всех заданиях;
- в основном верное композиционное и цветовое решение в работах;
- композиция выражает идею и общее настроение в передаче образа;
- грамотная светотеневая моделировка формы в поисковых эскизах и картоне, отражающая основные особенности изображения формы в пространстве;
- передано эмоциональное состояние и нет явного цветового диссонанса в работах

«не зачтено»

- представлен не полный объем заданий, выполненных в соответствии с тематикой контрольной работы;
- явные промахи в композиционном и конструктивном решении;
- грубые ошибки в пропорциях и перспективе;
- цветовой образ схематичен, часто искажен, характеризуется неизменным применением в живописи одних и тех же технических приемов (мазками, точкой в разных направлениях) и а также использованием чистых, несмешанных, локальных цветов.
- в работе отсутствует передача теплохолодности цвета, от чего работы выглядят однообразными, и скупыми, не передающими настроение, цветотоновая проработка формы решена в незначительном объеме;
- изображение не имеет художественной выразительности, не выявлено взаимодействие формы и пространства;
- работы не завершены, образ неубедителен.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет студент получает по результатам просмотров практических заданий.

Практическое экзаменационное задание:

За 6 академических часов выполнить в материале композицию на тему: «Двух-трехфигурная композиция». На экзаменационный просмотр представить: 1. Композиционные поиски (линейные, тоновые и в цвете). 2. Композицию, выполненную в материале (гуашь, масло), формат итоговой работы в цвете А-4.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Композиция» отражает специфику деятельности студента в современном вузе, включает овладение теорией и практикой живописного и графического изображения, технологиями профессионального и личностного развития, коммуникативными и контрольно-оценочными технологиями.

Дисциплина «Композиция» является важным средством формирования художественного мышления студентов в познании и отражении в их деятельности красоты, гармонии и закономерностей окружающего мира. Знания по композиции способствуют развитию эстетического вкуса, художественно-образного мышления и восприятия, чувства цвета. Данная дисциплина позволяет студентам осваивать основные законы и принципы композиции «от простого к сложному», что позволяет студентам более свободно и творчески подойти к изображению предметов и явлений окружающего мира, способствует интеллектуальному развитию и предполагает не только узкопрофессиональное, но и мировоззренческое становление личности студента.

Обучение основам «Композиции» дает возможность студенту изучить композиционные правила: передача движения (динамика), передача покоя (статика), принцип золотого сечения, факторов эмоционально-художественной выразительности, особенностей психологического воздействия цвета на человека, формально-логические связи, закономерности восприятия и цветопередачи; овладеть методикой ведения работы над заданием («от общего к частному» и обобщение), научиться выбирать необходимые техники и технические приемы, соответствующие теме.

Методика преподавания данной дисциплины основывается на достижениях отечественной школы академической школы рисования. Работа над созданием живописной композиции позволяет студентам развить творческое воображение и образное мышление,

художественную наблюдательность, зрительную память; умение анализировать произведения искусства, вести целенаправленные наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в правдивой образной форме, работая в жанре натюрморта, пейзажа и портрета.

Целью организации самостоятельной работы студента по композиции является получение глубоких дополнительных знаний о предметной области и приобретение умений по основам самостоятельной работы. Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой. Особое внимание следует обратить на понимание основных композиционных понятий и определений. Затем на практике (в аудитории) отрабатывается какое-либо понятие, прием или способ изображения. Следующим шагом является самостоятельная отработка навыка, работа студента теми или иными живописными и графическими материалами, когда детально осваивает значение теоретического материала. Полученные знания и умения в процессе самостоятельного изучения дисциплины должны также привить навыки работы с источниками научной, а не только учебной литературы, развить способности к использованию понятийного аппарата. Самостоятельное изучение тем дисциплины является важнейшим этапом всей работы студента, которая неразрывно связана с аудиторными практическими занятиями и ведется в соответствии с рабочей программой.

Программа предполагает широкое использование в учебном процессе «Технологии традиционного обучения» - практическое занятие, самостоятельная работа; «Цельноблочные технологии» (ЦБТ) - блок заданий (по изучению системы изображения или принципов цветового конструирования формы в соответствии с пространственным положением объекта); «Интегральные технологии» (ИТ)- блок занятий, обеспечивающих межпредметную интеграционную взаимосвязь, а также самостоятельные формы проведения занятий, мастер-классов с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

Программа также предусматривает применение таких технологий, как:

- *технология дифференцированного обучения* (основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение и его различные формы), обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых;
- *технология развивающего обучения* (здесь важен мотивационный этап), по способу организации занятий, опирающиеся на познавательный интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, потребности к самосовершенствованию и профессиональному саморазвитию; *технология обучения в сотрудничестве*, основанная на коллективном способе обучения, когда каждый учит каждого;
- *альтернативную технологию* – мастерская, в которой учебный процесс отличается от традиционных технологий по конструкции и по расстановке образовательных и воспитывающих акцентов, направлен на всестороннее воспитание и обучение без жёстких программ и учебников, безоценочную творческую деятельность студента;
- *информационные технологии* - «интернет ресурсы» также являются одним из процессов развития и образования обеспечивающих условия для креативного саморазвития личности.

5.1.Методические рекомендации по выполнению упражнений

Законы, правила и средства композиции

1. Идея или замысел композиции

В изобразительном искусстве композиция является средоточием идейно-творческого начала художника. В этом смысле даже портрет с натуры немислим вне композиции, которая выражается в первую очередь в выборе точки зрения, в том или ином размещении

изображаемых элементов, в принципе отбора деталей. Через композицию выражается отношение художника к своей модели, эстетическая оценка модели художником.

Идея или замысел портрета может возникнуть в одном случае до начала работы с натуры, в другом – наблюдение подскажет художнику первоначальную мысль о портрете, в третьем – портрет может быть задуман в связи с работой над портретом-картиной и т.д.

Творческий процесс представляет собой создание произведения от начала до конца, со всеми подготовительными и завершающими этапами. Работа над композицией пронизывает весь творческий процесс.

Первая ступень творческого процесса – период первоначальных художественных накоплений. Он ценен «перенасыщением опытом», информацией, что приводит к переходу количества в качество – зарождается смысл. Обычно замысел – это более или менее определившийся сюжет, конкретизация мотива. В процессе возникновения замысла у художника активно начинает работать воображение, фантазия, мышление, происходит отбор художественных средств. В эскизах, вариантах, набросках решения замысла в целом или его отдельных элементов порой имеет место экспериментирование, тоже присущее творческому процессу.

К портрету применимы те же принципы композиции, что и к натюрморту или пейзажу. Они базируются на надежных и проверенных живописных формулах, которые разрабатывались и совершенствовались в течение столетий.

Итак, композиция – закономерно устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает пластическую основу композиции.

Таким образом, художник должен выразить то, что заинтересовало, увлекло его в модели, то, из-за чего он стал ее изображать. Стало быть, даже простое изображение модели может стать художественным явлением только тогда, когда одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию. В понятие «замысел» портрета входит также общий характер портрета, то есть мягкий или резкий по движению и контрастам, интимно-лирический или приподнято-героический, спокойный или взволнованный, ритмический строй изображения, размер (погрудное или поясное, поколенное или во весь рост) и т.д.

П. Кончаловский говорил: «Идея композиции портрета всегда заключается в самой действительности. Думать, что можно скомпоновать лучше природы, — это ошибка: надо просто окончательно продумать то, что видишь, чтобы понять, как там все великолепно устроено. Надо только все время, постоянно и внимательно разбираться в том, что видишь...».

1. Художественный образ

Художественный образ - обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления. Художественный образ отличается: доступностью для непосредственного восприятия; и прямым воздействием на чувства человека.

Природа художественного образа в том, что типическое проявляется в характерном, общее в единичном. Всегда ярче и выразительнее оказывается, раскрытие целого через часть.

При создании художественного образа художник использует такой закон композиции, как «Новизна». Жизнь состоит не только из бесконечного многообразия, но и бесконечно движется, создавая все новое и новое. Реалистическое искусство – это эстетическое «открытие» жизни. Стимулом искусства является восторг, увлечение художника внезапно открывшимся ему новым и удивительным в окружающей обыденности. Композиция должна быть не только содержательной и умелой, но и новой. Искусство не просто фиксирует то, что видит в жизни художник. Искусство есть постоянное открытие прекрасного в обыденном. Способность видеть новое в жизни и находить ему соответствующую пластическую форму — основа новаторства.

Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает пластическую основу композиции. Ничто в композиции не должно повторяться. В первую очередь - силуэты. Композиция должна объединять в единое, нерасторжимое целое бесконечное разнообразие деталей.

Художественный образ – это специфическая присущая искусству форма отражения действительности и выражения отношения к ней художника. Отражение предполагает ту или иную степень сходства образа с оригиналом, т. е. отношение, родственное подобию.

Художественный образ существует в трех ипостасях:

- образ-замысел в творческом воображении художника;
- образ-произведение, воплощенный в том или ином материале;
- образ-восприятие, возникающий в сознании зрителя.

Понятие «художественный образ» нельзя рассматривать в отрыве от понятия «идеал», а эстетический идеал в искусстве определяется моральными нормами в обществе. Кроме того, в определении понятия «художественный образ» звучит фраза «выражение своего отношения к изображаемому». Выразительность же есть степень наличия в произведении искусства выражения, степень тождества внешнего и внутреннего – формы и содержания, художественного идеала и средств его воплощения.

Искусство реалистического портрета, отводя важнейшее место проблеме достижения сходства изображения с портретируемым, исходит из того, что образ человека – это не просто пластика объемных форм лица и фигуры, не чисто внешняя его характеристика, а главным образом – его внутренняя сущность, его психология, социальная и общественная характеристика, находящие свое выражение через внешний облик и деятельность человека.

Тонкость соотношения формы и содержания портрета является особенностью работы над ним. Понятия образности и единства формы и содержания не являются точным повторением друг друга, поскольку их может отличать элемент условности и определенной символики. Здесь самым важным является определение художником степени этой условности и ее необходимость, так как превышение меры условности может привести к потере содержательности элементов выразительности воспринимаемого образа человека.

2. Интуиция и анализ

Первый этап художественного творчества – интуитивный, следующий этап требует анализа сделанного. Только гармоническое соединение интуиции и анализа позволяет создать хорошо скомпонованное, законченное произведение. Только сумев проанализировать созданное по интуиции, художник может найти пути и средства к заключительному этапу творчества, ведущему к законченности. Схема процесса творчества: интуиция - анализ - интуиция. Поскольку искусство и начинается, и кончается, и воспринимается чувством, а объясняется с помощью анализа.

Таким образом, после рождения замысла художник переходит к форме его реализации: определяется характер постановки и действие портретируемого (положение модели), освещение окружающие предметы, точка зрения на модель и прочее. Также художник выясняет для себя, в чем ведущая мысль, что главное – обобщенно-типизированный образ или индивидуализация, максимальное выражение личных качеств.

3. Цельность

Первым законом композиции можно считать цельность произведения. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника. Цельность, неделимость композиции, где господствует воля художника, создающая центр внимания и полную подчиненность этому центру всего второстепенного, является главным законом композиции.

Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому, как части целого. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции.

Взаимосвязь всех элементов композиции является не только логическим, но и эмоциональным, эстетическим качеством, создающим гармонию.

Проблема цельности композиции, связи и взаимозависимости всех ее элементов неразрывно связана с задачей неповторимости бесконечного разнообразия этих элементов. Ничто в композиции не должно повторяться. Ни величины, ни пятна, ни интервалы – «паузы», ни типы, ни жесты. Все близкое, подобное должно либо объединяться в единое пятно или силуэт, либо резко индивидуализироваться.

Композиция должна быть лаконичной. Закон единства в многообразии имеет значение и для построения декоративного целого композиции. В первую очередь это обязательная неповторимость самого темного и самого светлого пятен в композиции.

4. Контрасты

Контрасты - сочетание противоположного – закон композиции и закон искусства вообще. Живопись в ее современном понимании также строится на борьбе противоположностей – теплых и холодных цветов. Декоративное целое композиции также строится на выразительном контрасте - чаще всего светлого пятна на темном фоне или темного на светлом. В течение столетий так строился живописный портрет – освещенное лицо на темном фоне.

Контраст, противопоставление – движущая сила композиции. Контрасты характеров, состояний, величин – контрасты близкого и далекого, света и тени, объема и плоскости составляют ту область, от которой зависит воздействующая сила, выразительность композиции. Отсутствие же контрастов, сочетания в композиции подобных элементов инертно, вяло и порождает серое, скучное, нехудожественное произведение.

Выразительность композиции зависит от контрастов, лежащих в ее основе. В композиции сочетаются не только разнообразные, но и контрастные, противоположные элементы: объем и плоскость, свет и тень, большое и малое, близкое и далекое, цвета холодные и теплые, а также контрасты положений, на которых строится сюжет.

5. Пропорции

Пропорции, верно найденные в рисунке, – важнейшее специфическое средство выразительности. Высокая степень точности пропорциональности форм отличает высокопрофессиональный портрет. В каждом человеке определенные, живые пропорции, с помощью которых выражены не только внешние черты, но и качества характера. Поэтому основной задачей в портрете является определение характерных пропорций с большой точностью. При этом знание классических пропорций и «незыблемых правил» позволяет избежать очень грубых ошибок и позволяет рисовать что и кого угодно, не глядя на натуру.

6. Движение

Особенность изобразительного искусства в том, что запечатлевает оно всегда один момент, а призвано передавать жизнь движущуюся, развивающуюся, непрерывно изменяющуюся. Законом композиции является передача в одном кульминационном моменте движения признаков предыдущего и последующего состояния. Только таким путем возможна передача движения, жизни в изобразительном искусстве. Это в одинаковой степени относится и к трактовке сюжета, и к трактовке каждой отдельной фигуры в композиции. Для того чтобы создать такой портрет, необходимо не только знать, но глубоко понимать свою модель. Не только видеть ее позирующей, но чувствовать ее разнообразно проявляющейся, живущей. Только так можно понять и выбрать наиболее типичную позу, позволяющую изобразить личность полно, многосторонне, динамически. Впервые увиденного незнакомого человека нельзя изобразить с такой глубиной и содержательностью.

Великий просветитель Д. Дидро, уделявший много внимания форме живописных произведений, считал главным признаком хорошей композиции портрета его «действие». Под этим он подразумевал наличие движения, выраженного свободным поворотом головы и мимикой. Дидро желал видеть кроме сходства еще внутреннее состояние человека. Так, в

головном портрете, где с выражением лица связано направление взгляда, учитывается требование - оставить впереди лица свободное пространство.

Таким образом, детали композиции должны быть не только разнообразны и выразительны, но и динамичны, ибо жизнь – это движение. Через один изображенный момент композиция должна передавать то, что предшествовало ему и что может последовать. Художник должен воспринимать и передавать жизнь в ее движении, развитии.

7. Компоновка

Портрет, как и каждое художественное высказывание, реализует себя через композиционную форму. Она специфична для искусства. Композиционным инвариантом портрета выступает такое построение, в результате которого в центре композиции, в фокусе зрительского восприятия оказывается лицо модели. Не случайно композиционным симптомом становления жанра европейского портрета в эпоху раннего Возрождения называют «Выход из профиля» в фас. Исторические каноны в сфере композиции портрета предписывают определенную трактовку центрального положения лица по отношению к позе, одежде, окружению, фону и т.п.

Компоновка портрета, основанная на треугольнике, наиболее распространенная. Это легко заметить и в индивидуальных портретах, где голова человека служит вершиной треугольника, а широкие плечи – его основанием. Треугольная композиция идеальна и для групповых портретов: в центре расположен самый высокий человек, а рост остальных людей постепенно уменьшается к краям холста. Встречаются и другие фигуры в конструктивной основе композиции – в виде букв C, V, T, L и S.

По формату различают портреты: головные (когда изображена только голова по плечи), погрудные, поясные, поколенные и во весь рост.

По позе, в свою очередь, особо принято разделять: профильные, портреты анфас (*en face*, «с лица»), в три четверти поворота направо или налево (*en trois quarts*), так называемые *en profil perdu*, то есть изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля.

Самым богатым внутренними возможностями оказывается трехчетвертной ракурс, полуоборот. Именно он становится каноническим для живописного портрета. Даже если вся фигура написана в фас, то голова все равно хоть немного развернута в сторону. Так живописец избегает пристального взгляда персонажа на зрителя, который мог бы выдать его актерство. И лишь в плакатных портретах, где наоборот, требуется прямое воздействие, фигура, лицо и взгляд смотрят прямо на зрителя. Тогда и читается такой ракурс как приказ.

Погрудный портрет можно обрезать чуть выше уровня груди и гармонично заполнить пространство, оставив свободное пространство над человеком, а также справа или слева от него. Портрет в три четверти можно скомпоновать так, что нижний край изображения будет находиться на уровне бедер, оставив больше свободного пространства сверху и с одной стороны от объекта. Портрет в полный рост должен иметь с одной стороны больше заднего плана, чем с другой, а также больше пространства над фигурой, чем под ней.

В портретах редки случаи совпадения центра внимания (это всегда лицо изображенного) и точки картины, где пересекаются линии золотого сечения по вертикали и горизонтали. Почти во всех портретах центр внимания (лицо портретируемого) смещен вверх и в сторону к краю картины. Такое композиционное построение продиктовано желанием художника не только изобразить, показать внешние черты человека, но и подчеркнуть его духовную сущность.

Изображение живого человека нельзя уложить в систему стандартных схем. Нет незыблемых правил композиции портрета, и тем более не может быть никаких навсегда установленных «типов» построения. Самая убедительная композиция портрета — та, которая подсказана жизнью.

5.2. Методические рекомендации к практической работе над портретом

Начинающему художнику следует помнить, что ключевым пунктом в создании портрета является хорошее владение рисунком и глубокое знание художником пластической анатомии, которое позволит ему грамотно передать внешность и индивидуальность модели. Успех в создании портрета лежит через изучение головы человека со всеми ее конструктивно-пластическими и анатомическими особенностями. Живая модель дает широкий простор воображению, фантазии рисующего в поисках средств раскрытия характера. Это требует строгой, целенаправленной наблюдательности, умения видеть и отличать главное от случайного, второстепенного и выражать это главное, выявляя образный характер модели.

В композиции портрета особое внимание должно быть уделено рисунку, в частности, построению головы. Для того чтобы голова была изображена правдиво нужно иметь в виду не только ее положение в пространстве, но и движение всей фигуры, так как голова завершает движение всей фигуры. Наклон головы может быть двойным: вперед или назад и одновременно влево или вправо. Масштаб изображения должен быть обусловлен поставленными задачами. Так, сравнение парных форм помогает их перспективному построению. Парные формы головы необходимо рисовать одновременно, отмечая их сходство и различия. Волосы на голове – средство и возможность выявить, показать характер формы головы в целом. Необходимо учитывать, что формы, насыщенные деталями или отличающиеся особой выразительностью, кажутся крупнее, чем другие таких же размеров, но лишенные деталей и экспрессии. При одинаковом размере горизонтальные линии кажутся длиннее вертикальных.

Работу над выполнением практических упражнений по теме «Портрет» рекомендуется начать с изучения различных композиционных схем и возможностей освещения (прямого, бокового света), способствующих выразительности изображения человека. В связи с этим представляется целесообразным выполнение различных упражнений, набросков, линейных и тональных, композиционных поисков (формат, масштаб, точка зрения, статика-динамика). При этом важно увидеть и подчеркнуть особую пластику модели, ее анатомические особенности, которые выражаются в характерной позе, повороте, направлении взгляда, что придаст станковому портрету динамический характер. Кроме того, художник должен уметь изображать натуру во взаимосвязи с окружающей средой, освещением и с учётом цветовых особенностей самой модели. Поэтому, komponуя портрет, старайтесь, чтобы оригинал не был зажат в рамки листа. Всегда оставляйте небольшое количество пространства сверху, с боков и чуть больше снизу.

Перед тем как начать рисовать, поговорите с портретируемым, заставьте его походить, постарайтесь проникнуть в духовный мир человека, понять его психологические особенности; походите вокруг модели и, определив интересный ракурс, приступайте к работе. Освещение поможет выявить тени или, наоборот, обобщить картинку рассеянным серебристым светом.

При написании портрета модель на сеансе позирования просит принять непринуждённую и естественную позу. Затем художник должен изучить свой предмет, ища то выражение лица, которое, как ему кажется, наилучшим образом отражает сущность модели. Чтобы модель оставалась занятой и не скучала, квалифицированный художнику следует поддерживать беседу с ней – что заодно позволит лучше узнать её характер.

При сложных работах художники обычно делают эскиз (карандашом, углем, и т. п.), который бывает особенно полезен в тех случаях, когда модель не может долго позировать. В большинстве случаев лицо заканчивается первым, а остальное – потом.

Движения (улыбка, жест, поворот головы) должны быть естественными для данного конкретного человека, подчеркивая его индивидуальность, его природную пластику. Так же и состояние, выражение лица должно быть свойственно портретируемому. Только некая

золотая середина между неподвижным позированием и естественным движением данного человека, между специальной позой и живой подвижностью сопутствует удаче в портрете. Чтобы передать движение, надо желать его сделать – не просто повторять движение модели, а чувствовать, искать его, наблюдая жизнь. Движение, подобно конструкции должно быть прочувствовано изнутри.

Настроение, мимика, глаза и руки

Лицо человека ассиметрично, воспроизводя его, нужно учитывать тонкие различия между обеими сторонами, – все отклонения от симметрии важны для портретного сходства. Также художник должен делать попытку репрезентативного изображения – «Единственная экспрессия, допустимая в портретной живописи – это экспрессия, передающая характер и моральные качества; и никакой временной, мимолетной, случайной гримасы» (Э. Бёрн-Джонс). В большинстве случаев это приводит к тому, что модель изображается с серьёзным выражением лица, лишь изредка — с небольшой улыбкой. Рот обычно нейтрален, и поэтому большая часть выражения лица передается через глаза и брови.

Глаза имеют особую природу: в то время как остальные черты неподвижны, глаза всегда производят впечатление если не прямо двигающихся, то и не застывших: они влажны, то моргают, то напрягаются, то расширяются, то суживаются. Именно контраст между динамичностью глаз и статичностью других частей лица следует передать в изображении.

Руки – это второй портрет человека. Испуг, радость, удивление, грусть – руки, если они свободны, всегда действуют согласно с лицом. И чтобы лицо не выражало одного, а руки другого, необходимо наблюдать это согласие.

Даже в начальных упражнениях следует обязательно решать проблему создания образа человека. Все творчество портретиста должно быть направлено именно на решение этой задачи. Поэтому совершенно обязательно, чтобы выбираемая для изображения поза, жесты, характер освещения давали наиболее полную и правильную характеристику человеку, чтобы свет выявлял и подчеркивал характерные его особенности. Так, легкий светотональный рисунок скорее всего может быть использован при изображении женского портрета, контрастная светотень – при изображении волевого характерного лица, контровой свет (изображение модели против света) – при четком и правильном профиле человека и т.д.

Бесконечность, богатство содержания модели ставит задачу перед рисующим – выбор одного, единственного художественно-образного решения.

На начальной стадии работы над портретом необходимо мысленно оценить положение головы модели в неразрывном единстве с шеей и плечевым поясом в пространстве. Форму головы определяют ее габаритные размеры (высота к ширине), характер абриса (овальный, круглый, грушевидный и т.д.), лицевая и черепно-мозговая части головы, возможная асимметрия головы, лица.

При компоновке следует помнить, что композиция может быть различной: фронтальное построение и диагональная композиция, применение нормальной по высоте точки зрения и нижнего ракурса, использование светлого или темного тонального диапазона. В общем, активно должны быть использованы все изобразительные средства для создания выразительного художественного образа портретируемого. При этом должна быть проявлена удивительная чуткость к индивидуальным особенностям человека (людей). В выразительных, новаторских композициях сразу же бросаются в глаза отклонения от основной схемы. Например: тяжелая, тучная фигура может заполнить весь первый план; тонкий, интеллектуальный человек может быть размещен таким образом, что сбоку от его фигуры останется часть незаполненного пространства, словно дающего возможность для движения и т.д.

Для более глубокого представления о личности портретируемого в станковую композицию могут быть введены дополнительные детали интерьера, элементы окружения, обстановки, которые должны гармонично дополнять образ модели. Кроме того, важным атрибутом в создании портрета является одежда (костюм). Костюм – это один из

существенных компонентов образной характеристики, в котором проявляются социальная принадлежность человека, его вкус, наклонности, образ жизни.

Работа над групповым портретом будет связана с известными дополнительными трудностями: композиционное построение изображения, работа со светом, четкий отбор выразительных средств, естественно, становятся сложнее. Жизненность и выразительность группового портрета, часто являющегося своеобразной жанровой картиной, во многом зависит от замысла, от того, насколько естественно и непринужденно автор сможет передать единство их действия и движений, увязанных между собой и обусловленных конкретной ситуацией. Этот вид портрета требует опыта, творческого подхода к материалу, осмысливания действительности, изобразительной трактовки материала. Важнейшим этапом творчества здесь является умение выбрать из всего многообразия поз и движений человека именно тот действенный момент, в котором особо ярко проявляется сущность происходящего.

Выводы:

1. С помощью рисунка и живописи необходимо стремиться передать психологическое состояние портретируемого, а это состояние выражается в позе, жесте рук, в наклоне торса и т. д. Внешние данные (высокий, низкий, тучный, стройный), привычная поза, характерная обстановка подсказывают композицию, формат и размер холста, которые в свою очередь, зависят от того, каким будет портрет (погрудный, во весь рост и т. д.). Следует уточнить размер сторон формата. Если портретируемый обращен влево, изображение его сдвигается вправо, а слева оставляется больше свободного места, нежели справа, реже — наоборот. Равновесие композиции в таких случаях достигается за счет деталей обстановки, аксессуаров.

2. В групповом или парном портрете задачи композиции усложняются тем, что нужно не просто изобразить людей с портретным сходством, но и передать их духовное родство. Чтобы добиться органической, смысловой взаимосвязи в групповом портрете, необходимо иметь в виду действие закона целостности. Единство портретируемых на изобразительном поле может быть выражено через действие, в которое вовлечены участники картины, или через пристальное внимание к одному из них и т. д.

3. В работе над композицией портрета количество деталей решается в каждом отдельном случае индивидуально, но есть закономерности, игнорирование которых грозит художнику неудачей. Те характерные и типичные черты, которые он стремится передать в портрете, могут оказаться маловыразительными из-за отсутствия контрастов между крупной формой и деталями, что также мешает ясному восприятию образа и создает впечатление излишней детализации. Каждая деталь должна работать на художественный образ. Характер детализации зависит и от натуры, и от творческой манеры художника.

4. Внимание зрителя должно сосредоточиться на голове и лице портретируемого. Главное в портрете — это лицо, его выражение. Именно в нем проявляется внутренняя жизнь человека. Лицо в портрете должно приковывать внимание к себе, а второстепенные детали должны дополнять и усиливать главное. Огромное значение для характеристики изображаемого человека имеют глаза и губы. В их выражении — ключ к разгадке внутреннего содержания человека. Немаловажное значение в портрете имеют руки портретируемого. По рукам человека можно судить о его профессии, чертах характера, здоровье.

5. Движение головы, поворот или наклон, мимика лица, поза всей фигуры должны выявлять характер человека. Человек должен быть изображен в естественном для него состоянии, характерной позе. Все это является основой композиционного построения. В умении найти для человека наиболее характерное состояние, подчеркнуть индивидуальные особенности человека заключается важнейшая задача художника-портретиста.

6. Существенное значение в образной трактовке портрета имеет окружающая обстановка портретируемого, фон портрета. Если окружение портрета включает конкретную обстановку, условия жизни портретируемого, в выборе деталей надо ограничиваться самым

существенным. «Удачный фон – половина дела, – говорил Нестеров, – ведь он должен быть органически связан с изображаемым лицом, характером, действием, фон участвует в жизни изображаемого лица».

7. Размер и формат портрета тоже должны быть подчинены задаче художественной характеристики изображаемого человека. Репин для каждого портрета подыскивал особый формат, чем подчеркивал особые черты человека. Формат зависит также от позы портретируемого.

5.3. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение различных познавательных задач;
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой;
- практическое применение знаний, умений;
- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его эффективностью.

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

- развить универсальные умения: учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию с педагогом и сокурсниками;
- научиться проводить рефлексию: прогнозировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровождать педагог, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов

Перед началом самостоятельной работы педагог рекомендует студентам изучить содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи преподавателя.

Студенты знакомятся с образцами выполнения заданий (практических работ), критериями их оценки. Также студенты подбирают необходимую литературу, получая консультации преподавателя, выполняют задания самостоятельно, представляют выполненные работы преподавателю в период текущего контроля и промежуточной аттестации, при необходимости также представляют их результаты на практических занятиях.

Перечень вопросов для самопроверки:

1. Основные законы композиции
2. Правила композиции.
3. Что такое ритм?
4. Что такое композиционный центр? Какие приёмы выделения композиционного центра вы знаете.
5. Что такое симметрия?
6. Что такое асимметрия?
7. Что такое равновесие?
8. Способы уравнивания композиции.
9. Приёмы композиции.
10. Способы передачи монументальности в композиции.
11. Передача пространства в композиции.

12. Как влияют горизонтали и вертикали на композицию.
13. Как влияют диагонали на композицию.
14. Выразительные средства композиции.
15. Что может линия.
16. Возможности штриха.
17. Для чего в композиции применяются тоновые и цветовые пятна.
18. Как влияют на эмоциональное звучание композиции цвето-тоновые решения?
19. Линейная перспектива в композиции.
20. Воздушная и цветовая перспектива в композиции.
21. Роль светотени в композиции.
22. Формат в композиции.
23. Точка зрения в композиции.
24. Как влияет на эмоциональное звучание композиции формат и точка зрения.
25. Тематический натюрморт. Последовательность разработки темы и сюжета.

5.4. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

Контрольная работа для заочного отделения предусмотрена в каждом семестре, контрольная работа представляет собой самостоятельное выполнение совокупности практических заданий. Контрольная работа выполняется в течении семестра и представляется ведущему преподавателю, прохождение промежуточной аттестации невозможно без наличия выполненных заданий по контрольным работам.