

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Декоративная композиция в живописи

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: "Народная художественная культура"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Народная художественная культура" 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

доцент, Стрижнева Надежда Алексеевна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Формирования у обучающихся компетенций, которые позволят им стать руководителями творческих подразделений, владеющими профессиональными знаниями и умениями в области композиционных закономерностей в декоративно-прикладном искусстве, способами декоративного обобщения и пластического решения, совершенствования профессиональных навыков в освоении различных видов декоративно-прикладного искусства.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение усвоения системы знаний и основных этапов создания декоративной композиции;
- формирование представления о целостности композиционного решения, единстве формы и содержания, стилевого, ритмического и пластического решения объекта;
- выработка комплексного подхода в сборе и анализе подготовительного материала решения организационных и творческих задач, реализации композиции образа в материале;
- формирование методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как первоисточника прообразов в стилизации и декоративном обобщении природных объектов;
- создание благоприятных условий получения новых знаний и применение их в практической деятельности художника.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-2: Способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды	
ПК-2.1: Организовывать и проводить просмотры художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.	Организована и проведена репетиция и просмотр художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.
ПК-2.2: Осуществлять планирование административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

ПК-2.3: Организовать руководство художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (хореографического любительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества) с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. Разработана отчетная программа в форме отчетного концерта, выставки материалов фотосессий, просмотра видеороликов.
---	---

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		17		18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	36	36	34	34	54	54	124	124
Итого ауд.	36	36	34	34	54	54	124	124
Контактная работа	36	36	34	34	54	54	124	124
Сам. работа	72	72	38	38	18	18	128	128
Часы на контроль					36	36	36	36
Итого	108	108	72	72	108	108	288	288

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Декоративная композиция, основные средства ее организации. Фронтальная композиция.		
1.1	Тема 1.1. Исследование теории, систематизация и актуализация знаний об организации декоративной композиции в живописи. Виды композиций. Художественный образ композиции.	1	0
1.2	Практическая работа	1	6
1.3	Самостоятельная работа	1	12
1.4	Тема 1.4. Фронтальная композиция и ее варианты в предметах декоративно-прикладного искусства. Схемы фронтальных композиций.	1	0
1.5	Практическая работа	1	6
1.6	Самостоятельная работа	1	12
1.7	Тема 1.7. Анализ связи с материалом, пластическими, конструктивными, стилистическими особенностями, особенностями принципа стилизации в зависимости от свойств материала и назначения объекта.	1	0

1.8	Практическая работа	1	6
1.9	Самостоятельная работа	1	12
1.10	Тема 1.10. Разработка идеи фронтальной творческой живописной композиции - натюрморт. Описание этапов и последовательного выполнения задач проекта композиции.	1	0
1.11	Практическая работа	1	6
1.12	Самостоятельная работа	1	12
1.13	Тема 1.13. Сбор материала по теме: аналитическая информация в виде пояснительной записки; клаузура; наглядный материал в виде эскизов, копий, зарисовок.	1	0
1.14	Практическая работа	1	6
1.15	Самостоятельная работа	1	12
1.16	Тема 1.16. Утверждение форэскиза; выполнение творческой живописной композиции на планшете в цвете с использованием декоративных технологий и приемов.	1	0
1.17	Практическая работа	1	6
1.18	Самостоятельная работа	1	12
1.19	Зачёт	1	0
	Раздел 2. Декоративная композиция и ее основные законы организации.		
2.1	Тема 2.1. Основные законы, правила и приемы организации декоративной композиции (три измерения, симметрия, ассиметрия, объем и пространство, цвет, фактура, текстура, форма).	2	0
2.2	Практическая работа	2	8
2.3	Самостоятельная работа	2	8
2.4	Тема 2.4. Анализ взаимодействия всех особенностей декоративной композиции в живописи- тематическая композиция.	2	0
2.5	Практическая работа	2	8
2.6	Самостоятельная работа	2	10
2.7	Тема 2.7. Сбор материала по теме: аналитическая информация в виде пояснительной записки; клаузура; наглядный материал в виде эскизов, копий, зарисовок.	2	0
2.8	Практическая работа	2	8
2.9	Самостоятельная работа	2	10
2.10	Тема 2.10. Утверждение форэскиза; выполнение творческой композиции на планшете в цвете.с использованием заданной технологии.	2	0
2.11	Практическая работа	2	10
2.12	Самостоятельная работа	2	10
2.13	Зачёт	2	0
	Раздел 3. Законы гармонии в декоративной композиции.		
3.1	Тема 3.1. Разработка идеи творческой сюжетной тематической композиции с ориентированием на реализацию в заданном материале.Гармония цвета, фактуры, темы,ритмов и пластических приемов в зависимости от свойств материалов.	3	0
3.2	Практическая работа	3	10

3.3	Самостоятельная работа	3	3
3.4	Тема 3.4. Описание этапов и последовательного выполнения задач проекта композиции в пояснительной записке к проекту.	3	0
3.5	Практическая работа	3	10
3.6	Самостоятельная работа	3	3
3.7	Тема 3.7. Сбор материала по теме: аналитическая; наглядный материал в виде эскизов, копий, зарисовок; утверждение форэскиза; выполнение творческой композиции на планшете в цвете.	3	0
3.8	Практическая работа	3	10
3.9	Самостоятельная работа	3	4
Раздел 4. Творческая тематическая декоративная композиция.			
4.1	Тема 4.1. Творческая живописная композиция на заданную тему с использованием различных видов и приемов организации творческой декоративной композиции в живописи с использованием различных технологических приемов, материалов и изученных средств гармонизации.	3	0
4.2	Практическая работа	3	12
4.3	Самостоятельная работа	3	4
4.4	Тема 4.4. Разработка идеи, составление плана проекта и его реализация на планшете в материале.	3	0
4.5	Практическая работа	3	12
4.6	Самостоятельная работа	3	4
4.7	Экзамен	3	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Логвиненко Галина Михайловна	Декоративная композиция: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»	Москва: ВЛАДОС, 2012
1.2	Устин Виталий Борисович	Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие	Москва: АСТ, 2007
1.3	Паранюшкин Рудольф Васильевич	Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2023
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Дагдидян Калуст Тигранович, Поливода Борис Андреевич	Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2018

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.2	Калмыкова Нонна Валентиновна, Максимова Ирина Александровна	Дизайн поверхности : композиция, пластика, графика, колористика: учебное пособие	Москва: КДУ, 2010
2.3	Иттен Иоханнес, Монахова Людмила Петровна, Монахова Людмила Петровна	Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах	Москва: Издатель Д. Аронов, 2001
2.4	Кочергин Эдуард Степанович	Категории композиции. Категории цвета: практические исследования основных понятий	Санкт-Петербург: Вита Нова, 2017
2.5	Котляров Александр Серафимович	Композиционная структура изображения: учебное пособие для вузов	Москва: Университетская книга, 2008
2.6	Ветрова Ирэна Борисовна	Неформальная композиция: от образа к творчеству : учебное пособие	Москва: Ижица, 2004
2.7	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.8	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации: для преподавателей и студентов, обучающихся по направлению 071500 «Народная художественная культура»	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.9	Бадян Вера Евгеньевна, Денисенко Виктор Иванович	Основы композиции: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2011
2.10	Лапин Александр Иосифович	Плоскость и пространство, или жизнь квадратом	Москва: Л. Гусев,

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.11	Окрух Ирина Геннадьевна, Окрух Владимир Иванович	Преобразование анималистического объекта в декоративную форму: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017
2.12	Окрух Ирина Геннадьевна, Окрух Владимир Иванович	Преобразование анималистического объекта в декоративную форму: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017
2.13	Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова,	Строгановская школа композиции	Москва: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2005
2.14	Бесчастнов Николай Петрович	Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2010
2.15	Омельяненко Елена Владимировна	Цветоведение и колористика: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн»	Санкт-Петербург: Лань, 2022
2.16	Дрозд А. Н.	Декоративная графика: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «дизайн», профиль «графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: КемГИК, 2018

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль осуществляется в виде просмотра (экзамена) выполненных творческих работ обучающимися. Просмотр проходит одновременно у всего курса в конце семестра (учебного года). Экзамен (просмотр) кафедральный принимает комиссия преподавателей кафедры; экзамен (просмотр) ректорский (факультетский) принимает комиссия из числа заведующих смежных кафедр, декана и представителей администрации вуза.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Раскройте понятие "композиция" в живописи.

Композиция самое сложное понятие в изобразительном искусстве. Композиция – сущность творчества. Ничто так в живописи не связано с идеей, замыслом, сюжетом картины, как композиция. Композиция – распределение всего изобразительного материала на холсте: персонажей, пейзажа, предметов обихода, пространства, цвета, света и т. д., то есть того, что именуется компонентами картины. Не простое распределение, а упорядочение этого материала, приведение отдельных компонентов во взаимосвязь, установление между ними различных отношений с целью раскрытия главного – идеи произведения.

2. Опишите последовательность выполнения живописного этюда методом лессировки, которая подразумевает ряд постепенно сменяющих себя этапов.

- этап работы над форэскизом, то есть композиционное решение натуральной постановки, выполнение подготовительного рисунка.

- этап конкретизации формы предметов, работа над уточнением цветовых и тональных отношений, различных деталей композиционной постановки:
- обобщающий этап, возврат к первоначальному впечатлению от природы, максимальное воплощение собственного творческого замысла, художественной идеи.

3. Охарактеризуйте замкнутую и открытую композиции.

Замкнутая композиция обычно имеет поля, композиционное пятно имеет четкие границы. Пластическое решение композиции все время как бы возвращает взгляд зрителя к центру композиции.

Открытая композиция - ее еще называют фрагментарной может быть продолжена за пределы формата, ее можно продолжить влево, вправо, вверх и вниз. Взгляд зрителя уходит за пределы формата. К открытой композиции также относятся рисунки раппортного характера.

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовое задание.

Примеры тестовых заданий:

1. НА КАКОЙ СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ЕГО КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ?

- а) Эскизирования
- б) Решается в процессе работы в формате методом «проб и ошибок»
- в) Композиция заложена в самом натюрморте, поэтому ее нужно только пропорцио-нально передать
- г) Решается в процессе построения объемов

(Эталон: а)

2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ НАД ЖИВОПИСНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ:

- а) Обобщение, компоновка, лепка формы, построение
- б) Компоновка, лепка формы, построение, обобщение
- в) Компоновка, построение, лепка формы, обобщение
- г) Компоновка, колористические поиски, обобщение, лепка формы

(Эталон: а)

3. КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ СМЫСЛ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ НАВЫКОВ ЧЛЕНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ НА ЧАСТИ?

- а) Учит выстраивать гармоничную комбинаторику разных по контрастности и масшта-бу изображения декоративных пятен
- б) Учит усложнять декорированием простоту композиционного решения

- в) Не вижу смысла применения в своем творчестве
- г) Учит использованию этого приема в творчестве

(Эталон: а)

4. ЦВЕТОВАЯ ТРИАДА, ЭТО:

- а) Три цвета, равномерно распределенные по цветовому кругу в виде равностороннего треугольника
- б) Три основных спектральных цвета (красный, синий, Желтый), которые нельзя по-лучить путем смешения
- в) Любое гармоническое сочетание трех цветов
- г) Любое цветовое соотношение

(Эталон: а)

5. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ТОНКИЙ ОТТЕНОК ЦВЕТА, А ТАКЖЕ ТОНКОЕ РАЗЛИЧИЕ В ЧЕМ-ЛИБО?

- а) Нюанс
- б) Колер
- в) Валер
- г) Ритм

(Эталон: а)

6. ЧТО ОБЩЕГО У ОДНОВРЕМЕННОГО СВЕТОВОГО КОНТРАСТА И ОДНОВРЕМЕННОГО ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА?

- а) Наличие тональной разницы
- б) Наличие цветовой насыщенности
- в) Наличие тепло-холодности
- г) Наличие колористической гармонии

(Эталон: а)

7. ЦВЕТА ОБЛАДАЮЩИЕ ЦВЕТОВЫМ ОТТЕНКОМ-...

- а) Хроматические
- б) Ахроматические
- в) Одного цветового тона
- г) Контрастные

(Эталон: а)

8. СПОСОБ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ-....

- а) гармонизация композиции по цвету
- б) оверлепинг
- в) единство пластического решения
- г) детализовка объемов

(Эталон: б)

9. НАСЫЩЕНИЕ ОРНАМЕНТОМ КОМПОЗИЦИИ ПРИДАЕТ ЕЙ ЭФФЕКТ-.....

- а) декоративности
- б) пластичности
- в) целостности
- г) образности

(Эталон: а)

10. СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЦВЕТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ, РАЗМЕЩЕННЫЙ В ПОРЯДКЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ -.....

- а) орнамент
- б) цветовой круг
- в) ритмическое равновесие
- г) статичность

(Эталон: б)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института. В библиотеке вуза необходимо получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- Посещение занятий, выполнение домашних заданий.
- Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.
- По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями. Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к практическим занятиям:

1. Ознакомиться с планом практического занятия.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия; Выполнить домашнее задание; Проработать тестовые задания и задачи;

Если в процессе самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Натюрмортный фонд. Оснащение: материалы для организации

натюрмортов и объемно-пространственных постановок (драпировки, бытовые предметы, бутафория, одежда, гипсы).

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.