

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Уровень образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: живопись

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 27.05.2024 г., протокол № 10

Разработчики:

Профессор Ключев А.А.

Доцент Назаров С.О.

Старший преподаватель Карабчук Д.С.

Заведующая кафедрой «Живопись»

доцент Незговорова Н.А.

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

1.1 Цели

Формирование способности самостоятельно применять методы, приемы, средства композиции. Расширение технических приемов, методов и схем, более глубокое осмысление творческих и пластических задач, ведущих к созданию завершенных и выразительных эскизов; развитие творческой индивидуальности студента, подготовка его к успешному переходу и обучению в творческую мастерскую. Выработка художественно – эстетического видения.

1.2 Задачи

- изучение теоретических основ композиции в изобразительном искусстве;
- формирование творческой личности;
- развитие профессиональных компетенций;
- формирование художественного вкуса и эстетической позиции;
- использование знаний и выработка умения и навыков профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами;
- развитие композиционного мышления;
- формирование умения использовать полученные знания в практической творческой деятельности.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Общий курс композиции» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 10 семестров в объеме 450 часов практических и 378 часов самостоятельных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1: -способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	Знать: -особенности сбора, анализа и творческой интерпретации явлений и образов окружающей действительности. Уметь: -фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами изобразительного искусства, проявлять креативность композиционного мышления. Владеть: -различными средствами изобразительного искусства свободно и профессионально.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры										Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
практических	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
Самостоятельная работа (всего)	27	27	63	27	81	45	27	27	27	27	378
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	72	144	72	126	90	72	72	72	72	864
ЗЕ	2	2	4	2	3.5	2.5	2	2	2	2	24

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

1 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>Изучение основ формальной композиции, работа с тоном.</p>	<p>Вводный курс акцентирует внимание на повторении и изучении всех основных принципов построения композиции станковой картины. Изучается формальная композиция графическими средствами, возможно применение ограниченного количества цвета для решения формальных задач.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Уметь последовательно вести работу над эскизом - Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок) - На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза - Акцент на работу тоном. <p><i>Предмет изучения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формат (горизонтальный, вертикальный, квадратный). 2. Контраст\Нюанс\Тождественность 3. Акцент. 4. Доминанта. 5. Ритм (Регулярный, прогрессирующий, текущий, отрывистый) 5. Силуэт 6. Композиционные схемы: Круг, треугольник, квадрат и т.д. <p><i>Материал:</i> Графические материалы, акварель, гуашь, темпера, акрил. Формат до 80 см. по большой стороне.</p>	<p>ОПК-1</p>
--	--	--------------

2 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>Изучение основ формальной композиции, акцент на работу цветом.</p>	<p>Изучение роли и значения цвета в построении композиции станкового произведения.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание живописного эскиза. - Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок) - На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза - Выполнить итоговый эскиз - Акцент на работу цветом <p><i>Предмет изучения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колорит 	<p>ОПК-1</p>

	<p>2. Баланс 3. Гармония 4. Выразительные средства (Пятно, линия, фактура)</p> <p><i>Материал:</i> Холст, масло, формат 80 см. по большой стороне.</p>	
--	--	--

3 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Тема интерьера: Театр, мастерская, дом, усадьба, завод 2. Натюрморт. 3. Свободная тема. <i>Возможные названия:</i> <i>-Гримерная актера</i> <i>-</i> <i>Подсматривающих в замочную скважину</i> <i>-Первый луч</i></p>	<p>Изучение средств передачи не глубокого пространства в композиции на примере изображения интерьера с присутствием стаффажа.</p> <p><i>Задачи:</i> -Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок) -На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза -Выполнить итоговый эскиз</p> <p><i>Предмет изучения:</i> 1. Линейная перспектива. 2. Неглубокое пространство. 3. Различные уровни горизонта. 4. Освещение: контрастное, смешанное, рассеянное.</p> <p><i>Материал:</i> Холст, масло. Размер 80 см. по большой стороне.</p>	ОПК-1

4 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Тема пейзажа городской среды с глубоким пространством 2. Натюрморт. 3. Свободная тема. <i>Возможные</i></p>	<p>Изучение средств передачи глубокого пространства в композиции на примере изображения пейзажа с присутствием стаффажа.</p> <p><i>Задачи:</i> -Освоить основные принципы построения глубокого пространства в станковой картине. -Развитие пространственного мышления, умение увидеть в окружающей действительности необычное, яркое, организовать и построить пространство. -Основываясь на нижеперечисленных принципах</p>	ОПК-1

<p>названия:</p> <p>-Отражения</p> <p>-Игра теней</p>	<p>построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок)</p> <p>-На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза</p> <p>-Выполнить итоговый эскиз</p> <p><i>Предмет изучения:</i></p> <p>1. Динамическое развитие пространства в глубину картинной плоскости.</p> <p>2. Вопрос организации пространства внутри картинной плоскости.</p> <p>3. Воздушная, круглая, линейная перспектива.</p> <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер 80см по большой стороне</p>	
---	---	--

5 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Портрет / автопортрет</p> <p>2. Свободная тема</p> <p>3. Натюрморт</p> <p><i>Возможные темы:</i></p> <p>-мой современник</p> <p>-герой нашего времени</p>	<p>Освоение принципов работы над портретом, изучение видов портрета (Погрудный, портрет с руками, автопортрет, парадный портрет и т.д.)</p> <p><i>Задачи:</i></p> <p>-Передача основного замысла и идеи, создание художественного образа.</p> <p>-Поиск образно-пластического решения</p> <p>-Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения в виде зарисовок)</p> <p>-На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза</p> <p>-Выполнить итоговый эскиз</p> <p><i>Предмет изучения:</i></p> <p>1. Поиск образного решения портрета\автопортрета</p> <p>2. Передача характера портретируемого</p> <p>3. Поиск композиционного решения портрета, раскрывающего художественный замысел.</p> <p><i>Материал:</i> Холст, масло. Размер до 90 см по большой стороне.</p>	ОПК-1

6 семестр

Наименование раздела	Содержание раздела	Компетенции
----------------------	--------------------	-------------

дисциплины		
<p>1.Фигуративная композиция 1-3 фигуры</p> <p>2.Свободная тема</p> <p><i>Возможные названия:</i></p> <p>-<i>Спортивный интерес</i></p> <p>-<i>Игроки</i></p> <p>-<i>Диалог</i></p>	<p>Изучение принципов построения фигуративной композиции с небольшим количеством фигур.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Создание фигуративной композиции, применяя полученные навыки - Поиск выразительных пластических решений. - Основываясь на нижеперечисленных принципах построения композиции, выполнить сбор материала (натурные наблюдения виде зарисовок) -На основе собранного материала разработать варианты формальных решений эскиза -Выполнить итоговый эскиз <p><i>Предмет изучения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Группировки, связки, объединения - паузы, жест.</i> -Поиск пластической доминанты <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер до 100 см по большой стороне</p>	ОПК-1

7 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1.Многофигурная композиция.<i>Возможные темы:</i></p> <p>-<i>Поэзия</i></p> <p><i>С.Петербурга</i></p> <p>-<i>Весна победы</i></p>	<p>Объединение всех ранее полученных знаний и навыков работы над композицией станковой картины в одном сложном эскизе.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Анализ сбора натурального материала; -поиск связи изображенных фигур или групп фигур в масштабе с пространством и средой. -Разработка формальных эскизов и колористического решения. - Для создания мифологической композиции: изучение литературы, поиск стилистического и изобразительного образа; <p>Изучение наследия мирового и отечественного искусства;</p> <p>работа по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала;</p> <p>изучение компьютерных технологий при реализации творческого замысла.</p> <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер 100 см по большой стороне</p>	ОПК-1

8 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Сюжетная композиция.</p> <p>Темы индивидуальные</p>	<p>Закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения, развитие индивидуального видения, особенностей автора.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Изучение человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами классических рисунка и живописи; -Нахождение новых образно-пластических решений для каждой творческой задачи; -Анализ сбора натурального материала. -Творческий эскиз, основанный на впечатлениях самостоятельной летней практики, максимальное использование собранного натурального материала (живописные этюды, наброски, зарисовки, рисунки) -Разработка живописных и графических эскизов, основанных. -Художественное и образное выражение замысла. -Выполнение итогового эскиза <p><i>Материал:</i> холст, масло. Размер в зависимости от замысла до 130 см по большой стороне</p>	ОПК-1

9-10 семестры

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>1. Работа над «малой картиной»</p> <p>Темы индивидуальные</p>	<p>Малая картина - итог сложившегося творческого мышления и профессиональной зрелости учащегося V курса, который должен суметь донести до зрителя всю выразительность задуманного художественного образа.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Выбор темы или сюжета выявляющий индивидуальные предпочтения, которые в дальнейшем послужат для формирования собственного творческого лица. 	ОПК-1

	-Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; -Сбор материала -На основе предварительных эскизов, сделанных за первое полугодие, создание рабочего эскиза «малой картины» -Разработка формальных эскизов. -Разработка цветowych эскизов, поиск колористического решения. -Выполнение картона к малой картине. -Выполнение «малой картины»	
--	--	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

1 семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Изучение основ формальной композиции, работа с тоном.	45	27	72
<i>2 семестр</i>			
Изучение основ формальной композиции, акцент на работу цветом.	45	27	72
<i>3 семестр</i>			
Интерьер со стаффажем.	15	21	36
Натюрморт.	15	21	36
Свободная тема	15	21	36
<i>4 семестр</i>			
Пейзаж городской среды с глубоким пространством.	15	9	24
Натюрморт	15	9	24
Свободная тема	15	9	24

<i>5 семестр</i>			
Портрет/автопортрет	15	27	42
Натюрморт	15	27	42
Свободная тема	15	27	42
<i>6 семестр</i>			
Фигуративная композиция	30	30	60
Свободная тема	15	15	30
<i>7 семестр</i>			
Многофигурная композиция.	45	27	72
<i>8 семестр</i>			
Сюжетная композиция.	45	27	72
<i>9 семестр</i>			
Работа над «малой картиной»	45	27	72
<i>10 семестр</i>			
Работа над «малой картиной»	45	27	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература.

1. Свешников, Александр Вячеславович. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Александр Вячеславович Свешников. — Электрон. текст. изд. — Москва : Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/69364/#1>. — ISBN 978-5-87149-130-0.
2. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Время и Пространство. Общие положения : конспект лекций. Ч.1 / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2009. — 49 с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4378. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-98248-032-3.

3. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Общие положения [Текст] : учебно-методическое пособие / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2012. — 200 с. — ISBN 978-598248-032-3.

Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Общие положения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Елена Юрьевна Худоногова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2011. — 154 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3576. — ISBN 978-598248-032-3.

4. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции: Время и Пространство: Общие положения. Ч.1 [Текст] : конспект лекций / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2009. — 48 с. — ISBN 978-5-98248-032-3.

6.2 Дополнительная литература.

1. Барышников, Александр Павлович. Основы композиции / Александр Павлович Барышников. — Москва :Юрайт, 2019. — 196 с. :цв. вкл. (6 с.). — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/3>. — ISBN 978-5-534-10775-3.
2. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва :Юрайт, 2019. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/3>. — ISBN 978-5-534-05288-6.
3. Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства / Борис Робертович Виппер ;Б.Р.Виппер; ВНИИ искусствознания. — Москва : Изобразительное искусство, 1985. — 285с.
4. Воронова, Ирина Витальевна. Основы композиции : учебное пособие для вузов / Ирина Витальевна Воронова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — 119 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-444486#page/1>. — ISBN 978-5-534-11106-4. — ISBN 978-5-8154-0375-8.
5. Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции : учебное пособие: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / Ольга Леонидовна Голубева. — 2-е изд. — Москва : Искусство, 2004. — 120 с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4326. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 5-85200-417-0.
6. Дагдьян, КалустТигранович. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре [Электронный ресурс] : с электронным приложением: учебное пособие для вузов / КалустТиграновичДагдьян. —

- Электрон. текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2018. — 208 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112118/#1>. — ISBN 978-5-906992-59-8.
7. Дубровин, Виктор Михайлович. Основы изобразительного искусства : учебное пособие для вузов / Виктор Михайлович Дубровин. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 360 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-445279#page/1>. — Режим доступа: для зарегистрир. читателей СГИИ имени Д. Хворостовского. — ISBN 978-5-534-11429-4.
 8. Кобытев, Евгений Степанович. Проблемы учебной композиции в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО ВО РФ по образованию в области изобразительного искусства в качестве учебного пособия для студентов средних и высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070901.65 (Живопись) / Евгений Степанович Кобытев. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2008. — 240 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3575. — ISBN 978-5-98248-033-0.
 9. Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Галина Михайловна Логвиненко. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 144 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3777. — ISBN 978-5-691-01055-2.
 10. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 102 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102380/#1>. — ISBN 978-5-8114-1988-3. — ISBN 978-5-91938-233-1.
 11. Проблемы композиции : учебное пособие / Виктор Владимирович Ванслов. — Москва : Изобразительное искусство, 2000. — 290 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>(в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех

компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Шкалы оценивания и критерии оценки

Тестовое задание, устный ответ позволяют оценить следующие знания:

- профессиональные основы деятельности.
- основные профессиональные принципы работы над проектом
- основные законы зрительного восприятия произведения искусства.
- основы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме.
- профессиональную теоретическую базу, полученную в процессе обучения.
- художественные материалы и технологии, применяемые в области изобразительного искусства,
- художественные техники, применяемые в изобразительном искусстве.
- выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры.
- современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также выразительные средства изобразительного искусства.

Критерии оценки тестовых заданий

критерии	оценка			
	2 (неудовлетвори- тельно)	3 (удовлетвори- тельно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов	Менее 50 % правильных ответов	50 – 70 % правильных ответов	70 – 85 % правильных ответов	85-100 % правильных ответов

Критерии оценки устного ответа

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала. 2. Правильность и аргументированность изложения. 3. Самостоятельность ответа.	Обучающимся дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса.

Хорошо (базовый уровень)		Обучающимся дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и лабораторных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающимся дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Обучающимся дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Практические задания позволяют оценить следующие знания, умения, навыки:

Знать:

- Основные законы зрительного восприятия произведения искусства;

Уметь:

- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
- применять знания профессиональных принципов в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства от замысла до завершения.
- применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, уметь изложить в эскизах творческий замысел.
- создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности.
- применять на практике знания профессиональных техник в области изобразительного искусства.

- осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения природы.
- использовать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки
- применять современные методики и технологии, а также демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства

Владеть:

- навыками создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов
- анализом собственной деятельности
- разнообразными профессиональными техническими приемами в области изобразительного искусства.
- навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными разнообразными технологическими приемами изобразительных материалов.
- готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также выразительных средств изобразительного искусства.
- навыками и опытом работы над натурными постановками.

Критерии оценки практических заданий

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Практическое задание соответствует теме. 2. Практическое задание выполнено со знанием законов зрительного восприятия изобразительного искусства.	Обучающийся грамотно организовал творческий процесс, последовательность ведения работы над живописным произведением, проявил знания основ зрительного восприятия художественного произведения на практике. Обучающийся на высоком уровне владеет разнообразными техническими приёмами в области станковой масляной живописи, навыками и опытом работы над натурными постановками.
Хорошо (базовый уровень)		Обучающийся не совсем грамотно смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи развит недостаточно.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающийся не совсем грамотно смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.
Неудовлетворительно (уровень не)		Обучающийся не смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд не

сформирован)		отвечает принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.
--------------	--	---

7.2 Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

Выберите правильный ответ:

1. Что такое композиция?

- а) придумывание картины
- б) компоновка предметов в формате
- в) выбор формата
- г) **составление целого из частей по какому-либо принципу**

Выберите правильный ответ:

2. По каким принципам может быть контраст?

- а) **форме**
- б) **цвету**
- в) **тону**

Выберите правильный ответ:

3. Что такое формат?

- а) размер картины
- б) **в изобразительном искусстве форма и ориентация основы изображения (горизонтальный, вертикальный, квадратный, овальный, неправильной формы и т. д.)**
- в) горизонтальная и вертикальная ориентация произведения

4. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце:

А) Доминанта	Г) определенная упорядоченность однохарактерных элементов композиции, создаваемая путем повторения элементов, их чередования, нарастания или убывания
Б) Акцент	В) незначительное различие в однородных свойствах чего-либо, противоположное контрасту
В) Нюанс	А) Основной акцент в произведении
Г) Ритм	Б) Элемент в композиции привлекающий внимание

5. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце

А) Формальная композиция	Б) Предмет изображения (история, мифология, человек, фольклор)
Б) Сюжет	Г) Через что (события, действия, место и т. д.) выражается идея произведения
В) Идея	А) Композиция по принципу расположения абстрактных элементов

Г) Тема	В) Основной замысел произведения
---------	----------------------------------

6. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце

А) Композиционная схема	Б) это расположение элементов в произведении искусства, которое создает ощущение визуального равновесия
Б) Баланс	А) Принцип расположения композиционных элементов в формате (круговая, S-образная, треугольная, ромбовидная и т. д.)
В) Композиционный центр	В) тематическая, психологическая или изобразительная точка произведения, подчиняющая себе всю композицию

Примерные темы устных ответов

1. Назовите основные принципы композиции.

1. Основным принципом произведения искусства в целом, и композиции в частности, является целостность произведения. В это понятие входят баланс, масштабность, колорит, идея и т. д.
2. Ясность. Ясность может присутствовать как в простых, так и сложных, дробных, и диссонансных композициях, где целесообразно подобраны композиционные средства и элементы.

2. Какая композиция называется фризовой?

Фризовая композиция – это условное пространство – используется для показа течения жизни во времени последовательного развития событий. Предметы и фигуры связаны друг с другом жестами, движением, ритмом и размещаются в пределах полосы. Подходит больше для декоративной композиции, монументальных росписей или скульптурных рельефов.

3. Назовите основные функции форэскиза.

1. Фиксация первых впечатлений и замысла произведения.
2. Разработка формата.
3. Подбор изобразительных средств.
4. Поиск композиционного решения и схемы.

4. Перечислите какие виды ритмов вы знаете. Приведите примеры из живописи известных мастеров к каждому из ритмов.
 1. Регулярный. (Дейнека «Оборона Петрограда»)
 2. Плавный. (Тициан «Святой Себастьян»)
 3. Восходящий, нисходящий. (Дейнека «Лыжники», В. И. Суриков «Переход Суворова через Альпы»)
5. Опишите принцип «золотого сечения» и его применение в станковой композиции. Визуально гармоничное расположение объектов в формате, основанное на числовой пропорции 1,6 либо 62% на 38%. В упрощенном виде это правило может выглядеть как правило третей
6. Что такое «Картон» и какую роль он играет в композиции?

Картон – это тональный эскиз композиции в натуральную величину. Выполняется для проработки всех деталей эскиза и их соподчинения любыми графическими материалами. Является последним этапом последовательной работы над композицией перед выходом на итоговый цветовой эскиз.

Практико-ориентированные задания:

1. Выполнить много форэскизов композиции на заданную тему. Разобрать по тону.
2. Выполнить несколько вариантов цветового решения выбранной формальной композиции.
3. Выполнить работу масляными красками на холсте.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня по дисциплине и характер их проведения

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточная аттестация, итоговый контроль в конце каждого семестра – экзамен, контроль самостоятельной работы

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде профессиональных диалогов об искусстве и живописи, устных опросов, тестов и практическом последовательном профессиональном ведении работы над учебной постановкой. Также контроль посещаемости студентов практических занятий.

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практических заданий.

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения объема практических заданий и степени их завершенности (70%)

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце каждого семестра (кафедральный, ректорский просмотры)

Итоговая оценка предполагает суммарный учет письменных ответов на тестовые задания, устных ответов на вопросы и качества выполненных практических заданий, а также успехи и прилежание за весь период обучения.

Контроль самостоятельной работы специалитета осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: регулярная проверка наличия самостоятельной работы и степени ее выполняемости. Результаты самостоятельной работы оцениваются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

- Аттестационные испытания проводятся в присутствии преподавателей, ведущих практические занятия, профессиональным преподавательским составом кафедры. На итоговой аттестации обязательно присутствие ректора. Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.4 Структура экзамена (просмотра)

- Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в виде семестрового просмотра.
- Студент представляет объем выполненных работ на экзаменационный просмотр, в соответствии с учебным планом.
- Экзамен складывается из:
 - письменных ответов на вопросы теста
 - устного ответа на вопросы
 - показа творческих практических работ на заданные темы
 - показа творческих самостоятельных работ.

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Общий курс композиции» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализация №1 «Художник-живописец»(станковая живопись)», уровень специалитет.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения в живописи. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Общий курс композиции» отведено 378 часов.

Приступая к изучению дисциплины «Общий курс композиции», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные художественные альбомы и учебно-методические пособия.

8.1 Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

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

1. Регулярно изучать задачи и рекомендации выполнения каждого нового учебного практического задания, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных практических заданий сохранять надлежащим образом выполненные работы (рисунки, наброски, этюды) для предоставления их на промежуточных и итоговых аттестациях. Также передавать лучшие работы в методический фонд института.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Общий курс композиции» является работа с преподавателем, самостоятельная работа в мастерской, выполнение самостоятельных эскизов, зарисовок и набросков. Также самостоятельный сбор материала для работы над картиной и аналогов в виде репродукций из художественных альбомов и пособий при выполнении каждой учебной постановки. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы студентов и указано количество часов, необходимых для подготовки к занятию, текущему и промежуточному просмотру.

8.2 Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в	Контроль выполнен
			в	ия

			академичес ких часах)	работы.О прос, тест,дом. задание
	1 семестр			
1	Автопортрет	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий.
2	Спорт	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
3	Осень в городе	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
	2 семестр			.
4	Музыка	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	6	Текущие, рабочие просмотры заданий.
5	Портрет друга	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	7	Текущие, рабочие просмотры заданий.
6	Космонавтика	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	7	Текущие, рабочие просмотры заданий.
7	Натюрморт на присутствие человека.	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	7	Текущие, рабочие просмотры заданий.
	3 семестр			
8	Композиция по материалам летней практики	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	31	Текущие, рабочие просмотры заданий.
9	Композиция на тему «Спорт»	Самостоятельная работа в мастерской.	32	Текущие, рабочие просмотры

				заданий.
	4 семестр			
11	Композиция «Зимние праздники и гуляния»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
12	Композиция «Отражения»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
13	Композиция «Ночной город»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
	5 семестр			
14	Композиция по материалам летней практики	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	27	Текущие, рабочие просмотры заданий
15	Композиция на историческую тему	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	27	Текущие, рабочие просмотры заданий
16	Первый снег в городе.	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	27	Текущие, рабочие просмотры заданий
	6 семестр			
17	Композиция на евангельский сюжет.	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	15	Текущие, рабочие просмотры заданий
18	Арки, ворота, окна, мосты, виадуки	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	15	Текущие, рабочие просмотры заданий
19	Композиция на тему «Весна»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	15	Текущие, рабочие просмотры заданий

	7 семестр			
20	Композиция по летним впечатлениям (С-Петербург, природа)	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
21	Композиция на библейскую, мифологическую, историческую тему.	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
22	Композиция на свободную тему	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
	8 семестр			
23	Работа над «малой картиной»	Самостоятельная работа в мастерской.	27	Текущие, рабочие просмотры заданий
	9 семестр			
24	Композиция на основе летних впечатлений.	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
25	Композиция на тему «Мой современник»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
26	Композиция на свободную тему	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	9	Текущие, рабочие просмотры заданий
	10 семестр			
27	Работа над преддипломным эскизом	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	13	Текущие, рабочие просмотры заданий
28	Композиция на тему «Город»	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, на пленэре или на дому. Сбор материала к картине	14	Текущие, рабочие просмотры

Программой предусматривается самостоятельная работа студентов, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу над практическими заданиями.

Самостоятельная работа в мастерской проходит после аудиторной работы и выполняется в соответствии с пожеланиями и наставлениями педагога, является вспомогательной.

В самостоятельной работе отрабатываются навыки, полученные на аудиторных занятиях, приобретает опыт самостоятельной деятельности, развивается важнейшая способность – анализировать свое произведение, выявляя недочеты и преимущества, дальнейшую стратегию ведения практического учебного задания.

8.3 Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

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

Стабильное посещение занятий под руководством педагога, выполнение домашних заданий и осуществление профессиональной самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы и наглядного пособия, в соответствии с поставленными задачами к каждой учебной постановке.

Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и итоговый экзаменационный просмотр.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к промежуточному и итоговому просмотру у обучающегося должны быть все выполненные, в соответствии с программой, живописные работы учебных постановок и самостоятельных этюдов.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС AbsOthequeUnicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, OCUbuntu, OCDebian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндексбраузер, 7Zip.