

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19.1 «ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения – очная

Факультет живописи

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра живописи

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры живописи от «19» мая 2023 г. Протокол № 9.

И.о. заведующего кафедрой живописи, профессор – Шпаковский В.Е.

Разработчик – и.о. декана факультета живописи, доцент кафедры живописи – Кострюков Е.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Теория станковой композиции» является изучение теории композиции для решения композиционных задач в изобразительном искусстве; изучение классических композиционных решений в произведениях живописи.

Задачи дисциплины.

Основной задачей процесса обучения художника – живописца является:

подготовка студента к самостоятельной творческой работе, знакомство его со средствами формирования изобразительной картинной плоскости, закономерностью её построения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись, входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Техника живописи и технология живописных материалов», «Копирование произведений станковой живописи», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства».

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и практических навыков в тесной связи со знаниями в области материальной культуры и истории. На протяжении периода обучения воспитывает умение анализировать и владеть теорией зрительного восприятия картинной плоскости.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
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: как фиксировать явления и образы окружающей действительности. Уметь: проявлять креативность композиционного мышления. Владеть: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
ОПК-2	способность создавать на высоком художественном уровне авторские	Знать: технологию изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: применять на практике технологии изобразительного искусства в области

	произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	станковой живописи. Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка.
ПК-1	способность формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Знать: процесс создания произведения. Уметь: формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел. Владеть: способностью аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания.
ПК-5	способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений. Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Владеть: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
ПК-17	способность учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы	Знать: как учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы. Уметь: учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы. Владеть: способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы.

ПСК-1.14	способность в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умение на практике показывать и исправлять их ошибки	<p>Знать: как в доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу.</p> <p>Уметь: на практике показывать и исправлять их ошибки.</p> <p>Владеть: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки.</p>
ПСК-1.21	способность дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве	<p>Знать: как провести анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p> <p>Уметь: провести профессиональную консультацию в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p> <p>Владеть: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p>

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: теорию построения композиции в картине; теорию зрительного восприятия картинной плоскости.

Уметь: на практике применять полученные теоретические знания в своей творческой профессиональной деятельности, педагогической работе; на практике применять приобретенные теоретические знания и навыки при работе над композицией.

Владеть: навыками работы с натурными постановками; навыками общения с аудиторией и ведение дискуссий на темы искусства; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестры
		3
Контактная работа (аудиторные занятия)	32	32
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16
Семинары (С)	-	-
Практические занятия (ПЗ):	16	16

групповые, мелкогрупповые, индивидуальные		
Консультации	-	-
Курсовая работа	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	40	40
Подготовка к экзамену	-	-
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)	-	зачет
Общая трудоемкость: в часах в зачетных единицах	72 2 з.е.	

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

2 курс 3 семестр

Тематическое планирование дисциплины.

Лекции - 16 час. Практическая работа с педагогом – 16 час.

Самостоятельная работа - 40 час.

I. Теория построения композиции в картине.

Лекции - 6 час.:

1. История возникновения станковой картины - 4 час.

2. Сюжетная линия картины и её формат.

Пластический мотив во взаимосвязи с условным пространством.

(первый, средний, дальний планы) - 2 час.

II. Теория зрительного восприятия.

Лекции 6 час.:

1. Масштаб картины (камерные монументальные формы) - 2 час.

2. Роль линии горизонта в картине. - 4 час.

Геометрический центр. Тематический центр. Слоистость изображения. Вход в картину (момент случайности). Цезура (пауза). Цветовой акцент. Тональные и цветовые поддержки. Симметрия и асимметрия. Роль тонального пятна. Источник освещения.

III. Средства композиционной выразительности.

Лекции 4 - час.:

1. Цвет, свет, тон картины, валёр, нюанс (на примерах творческих достижений произведений живописи мастеров) - 1 час.

2. Передача статики и динамики в картине - 1 час.

3. Ритм в композиции (равномерный, неравномерный) - 2 час.

Лекции сопровождаются иллюстративным материалом произведений художников. (Боттичелли, Рембрант, Бруни, Камиль - Коро, Суриков, Репин, Куинджи, Рерих, Коржев, Ткачёвы, Александр Иванов, Виктор Иванов, Сергей Иванов, Рябушкин, Гавриляченко, В. Сидоров, Моисеенко, Мыльников, Телин, Жилинский, Виктор Попков, Т. Салахов).

Практическая работа - 16 часов

Выполнение упражнения на передачу активного движения.

Выполнение упражнения на передачу статики.

Выполнение упражнения на передачу симметрии.

Выполнение упражнения на передачу глубокого пространства (упражнения выполняются на основе выполняемых заданий на общем курсе композиции).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Семестр 3	ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПСК-1.14, ПСК-1.21	зачет

5.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Критерии оценки

«зачет» - студент изложил в полном объеме знания по заданному вопросу.

«не зачет» - студент не ориентируется по заданному вопросу.

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	не зачет	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	зачет	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой выполнил задание. Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. Композиционные поиски выполнены достаточно убедительно.
Устный или письменный опрос (устные ответы на вопросы)	не зачет	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	зачет	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.

Дистанционная форма обучения

В случае экстренных ситуаций учебный процесс может проходить в дистанционной форме.

При переходе на дистанционную форму обучения, выполняются задания связанные со спецификой дисциплины.

Вопросы к зачету

1. История возникновения станковой картины
2. Сюжетная линия картины и её формат.
3. Пластический мотив во взаимосвязи с условным пространством (первый, средний, дальний планы).
4. Масштаб картины (камерные и монументальные формы).
5. Роль линии горизонта в картине.
6. Геометрический центр. Тематический центр. Слоистость изображения.
7. Вход в картину («момент случайности» - на примерах картин художников).
8. Цезура (пауза).
9. Цветовой акцент.
10. Тональные и цветовые поддержки.
11. Симметрия и асимметрия.
12. Роль тонального пятна картине
13. Источник освещения, используемый художником
14. Цвет в живописи.
15. Тон картины (художник Ге, Рембрандт, Врубель, Бруни).
16. Передача статики и динамики в картине.
17. Ритм в композиции (равномерный, неравномерный).

Билеты формируются на основе творчества следующих художников: Боттичелли, Рембрант, Бруни, Камиль - Коро, Суриков, Репин, Куинджи, Рерих, Коржев, Ткачёвы, Александр Иванов, Виктор Иванов, Сергей Иванов, Рябушкин, Гавриляченко, В. Сидоров, Моисеенко, Мыльников, Телин, Жилинский, Виктор Попков, Т. Салахов.

6. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Шорохов, Евгений Васильевич. Основы композиции : учеб. пособие / Е.В.Шорохов .— М. : Просвещение, 1979 .— 303 с. : ил.

2. Прокофьев Николай Иванович, И. Прокофьев. Живопись : техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев .— Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 .— 158 с.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Шашков, Юрий Петрович. Живопись и её средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков; МОиН РФ; УМО РФ по пед. образованию; Московский открытый соц. ун-т. — М. : Академический проект; Трикста, 2006 .— 127 с.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – 432 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588> (дата обращения: 22.06.2020).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Теория станковой композиции» используются мольберты, предметный натюрмортный фонд, мультимедийные средства.