

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 «СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация «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 2023г. 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

Цель освоения дисциплины: развитие умений осмысливать и обобщать явления окружающей действительности, претворять ими точно пережитое и наблюдаемое в художественные образы, на основе которых формируется художник-живописец, обладающий высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством.

Задачи дисциплины:

- привитие навыков работы над картиной;
- понимание значения отдельных этапов картины: зарождение замысла с его сюжетным и пластическим образным воплощением, все большее обогащение жизненными впечатлениями, создание завершенного художественного произведения;
- понимание исходного решающего момента замысла, его идейного содержания, мыслей и чувств, которые художник хочет воплотить в своем произведении через пластический образ.

Обучение композиции ведется с постепенным усложнением целевых, методических установок и пластических задач каждого задания и проходит в процессе выполнения учебных заданий по композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

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
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности. Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в

		<p>проектной деятельности.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ОПК-1	<p>Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;</p>	<p>знать: как создаётся художественный образ в искусстве,</p> <p>уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности;</p> <p>владеть: выразительными средствами изобразительного искусства, свободой</p>

Знать:

- технологию живописи, историю отечественного и зарубежного искусства;
- теорию композиции, композиционные возможности изобразительных средств для разрешения композиционных задач;
- решать средствами композиции (через систему специальных заданий) смысловые, образные, выразительные задачи;
- освоить классические композиционные решения (теоретическое и через систему заданий по копированию);
- освоить организацию работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого материала к готовой композиционной форме и синтез изобразительных искусств.

Уметь: применять теоретические знания при анализе произведения живописи, охарактеризовав его общий художественно эстетический замысел, знать жанрово-стилевые особенности, композиционное строение и технологическую основу, самостоятельно сочинять собственные произведения в жанре сюжетно-тематической картины.

Владеть: профессиональной лексикой, уметь в разнообразных жанрах станковой живописи, обладать знаниями истории искусств, техникой и технологии живописи.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной	Всего	Семестры
-------------	-------	----------

работы	акад. часов	5	6	7	8	9	10
Контактная работа (аудиторные занятия) В том числе:	182	32	32	32	28	32	26
Лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	182	32	32	32	28	32	26
Консультации	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	187	58	22	40	17	22	28
Подготовка к экзаменам	135	18	18	-	45	36	18
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>	<i>зачет</i>	<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>
Общая трудоемкость: В часах	504	108	72	72	90	90	72
В зачетных единицах	14	3	2	2	2,5	2,5	2

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

Главная задача: выполнение практических работ по продолжению решения композиционного замысла в конкретном несложном сюжете. Это требует активного отношения студентов к явлениям действительности, отбора главного, нового, типичного, нахождения выразительных реалистических средств, для воплощения содержания композиции.

В процессе исполнения композиции педагог проводит консультации, помогающие раскрытию темы. Кроме того, студенты по совету педагогов посещают музеи и выставки.

По окончании композиционного задания педагог вместе с группой студентов отмечает хорошие и слабые стороны проделанной работы. В течение учебного года выполняется 6-8 заданий. Все задания даются в небольшом размере, в рисунке и в цвете. Два из них по утверждению преподавателя выполняются в масле (по одному заданию в семестр).

Примечание: количество заданий может изменяться решением кафедры.

3 курс

Третий курс является новым этапом в работе студентов над композицией. При переходе в персональную учебную мастерскую, учебные и творческие задачи усложняются. Работа над станковой композицией состоит из комплекса задач, ранее исполненных на двух первых курсах по композиции. Появляется более сложный круг идейно-творческих и пластических задач, приводящих к более завершённому выполнению эскизов и образному раскрытию содержания композиции.

Если на двух первых курсах студент в основном связан с воплощением конкретно наблюдаемого в жизни, то на третьем курсе в эскизе композиции он добивается образного обобщения явлений действительности, цельности всех компонентов произведения, подчиненных основному замыслу. Особое внимание в работе над эскизом должно быть уделено таким изобразительным средствам, как архитектоника, пропорции, организация пространства, тон, колорит, освещение, способствующие выразительности и правдивости образа. Как и на предыдущих курсах, первое задание по композиции опирается на летние наблюдения и впечатления, опыт работы на пленэре.

В течение учебного года выполняется воплощение задач, поставленных на композиции. В мастерской по усмотрению руководителя возможен индивидуальный план эскизной работы и возможны задания на свободные и заданные темы.

Практические занятия сочетаются с лекционными.

Предполагаемые темы: творчество современных художников; современные тенденции в живописи; средства композиционной выразительности; сравнительные характеристики художников разных эпох, работающих (работавших) по одноименным темам; проблема творческого мастерства; бытовой и исторический жанры

Общая трудоемкость дисциплины 504 часа

Аудиторная работа – с педагогом 182 часа

Самостоятельная работа 187 часов.

Время изучения 5; 6; 7; 8; 9; 10 семестры

3 КУРС

5 семестр

С педагогом - 32 час. Самостоятельно – 58 час.

Практическая работа – 32 час.

Первое задание - композиция по материалам летней практики. Второе задание - композиция на заданную тему. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.

6 семестр

С педагогом - 32 час. Самостоятельно – 22 час.

Практическая работа – 32 час.

Первое и второе задание - композиция на заданную тему со всей сопровождающей ее работой (подготовительные эскизы, рисунки и этюды).

На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.

4 КУРС

7 семестр

**С педагогом - 32 час. Самостоятельно - 40 час.
Практическая работа – 32 час.**

Исполнение эскиза (размером не более одного метра по большой стороне). На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.

8 семестр

**С педагогом - 28 час. Самостоятельно – 17 час.
Практическая работа – 28 час.**

На станковой композиции выполняется курсовая работа, а также исполнение картона к «малой картине» в натуральную величину).

Курсовая работа - «Малая картина» 4 курс 8 семестр.

Учебно-творческое задание для студентов 4-го курса (8 семестр) объединяет все три дисциплины: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция».

Кафедрой утверждается тема «Малой картины» на итоговом просмотре заданий 7 семестра.

Студенты в течение 8 семестра выполняют свою первую самостоятельную картину. В этой картине необходимо соединить:

1) образную творческую фантазию – студент должен преподнести сюжет из группы людей, в котором оригинально соединяется пластический мотив и цветовое содержание (тема выбирается студентом самостоятельно на основе предыдущих композиций, выполненных в ходе учебного процесса);

2) пространственный сюжет, где героями действия являются люди в бытовом или историческом контексте;

3) исполнительское мастерство, включая выбор пропорций формата картины, зернистость холста, умением грунтовать холст на основе знаний техники и технологии живописи.

Программа учебных заданий по рисунку и живописи строится на основе выполнения «Малой картины». Студент использует натурщиков на основе своих костюмированных героев, с учетом складок одежды и ракурсов фигур.

Ежемесячно кафедрой проводятся просмотры процесса работы студентов над курсовой картиной.

Задача курсовой работы: закрепить на практике умение выражать замысел картины.

Цель: на основе приобретенных знаний по дисциплине «Станковая композиция» - сформировать самостоятельное произведение живописи, с учетом владения цветом и светом, главное в сюжетной линии во взаимосвязи с пространственной средой (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3).

Работа со студентами ведется руководителем мастерской на основе интегрированной формы обучения (преподавателями рисунка, живописи, станковой композиции и технологией живописи).

Итогом является защита курсовой работы: студент предоставляет пояснительную записку, подготовительный материал, картон, курсовую картину.

Порядок защиты курсовой работы

Защита курсовой работы происходит на открытом заседании кафедры при участии педагогов, рецензентов и студентов.

1. Сообщение данных о студенте и отзыв о работе (руководитель курсовой работы).
2. Выступление студента (автора курсовой работы).
3. Выступление рецензента.
4. Выступление членов кафедры.
5. Выступление других лиц, присутствующих на защите.

Критерии оценивания курсовой работы:

«Отлично» - студент выполнил работу в полном объеме (эскиз, картон, подготовительный материал) с соблюдением необходимой последовательности действий; выразительно и образно решил тему картины.

«Хорошо» - студент выполнил работу в полном объеме (эскиз, картон, подготовительный материал) с соблюдением необходимой последовательности действий; выразительно и образно решил тему картины. Не убедительно решается цельный колористический строй картины.

«Удовлетворительно» - студент выполнил работу не в полном объеме (эскиз, картон, подготовительный материал) без соблюдения необходимой последовательности действий; не убедительно решается характер картины

«Неудовлетворительно» - студент не выполнил: эскиз, картон, итоговую картину.

5 КУРС

9 семестр

С педагогом - 32 час. Самостоятельно - 22 час.

Практическая работа – 32 час.

На пятом курсе студент должен показать идейно-художественную зрелость в самостоятельном выборе темы и ее профессиональном решении.

В 9 семестре студент выполняет в рисунке и цвете эскиз на свободную тему. Начиная с 10-го семестра, он работает над эскизом, связанным с темой дипломной картины. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.

Практическая работа – 32 час.

Работа над композицией на свободную тему или по материалам летней практики.

10 семестр

С педагогом - 26 час. Самостоятельно – 28 час.

Практическая работа – 26 час.

Работа над эскизом к диплому. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.

По окончании 10-го семестра кафедра рассматривает и предварительно утверждает эскизы будущей дипломной работы и ее размеры.

Основной эскиз дипломной работы утверждается по завершению преддипломной практики в 11 семестре 6 курса.

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	Подготовка к экзаменам
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
5 семестр									
1.	Первое задание - композиция по материалам летней практики.	54	-	-	16	-	-	29	9
2.	Второе задание - композиция на заданную тему. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.	54	-	-	16	-	-	29	9
6 семестр									
3.	Первое задание - композиция на заданную тему со всей сопровождающей ее работой (подготовительные эскизы, рисунки и этюды). На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.	36	-	-	16	-	-	11	9

4.	Второе задание - композиция на заданную тему со всей сопровождающей ее работой (подготовительные эскизы, рисунки и этюды). На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.	36	-	-	16	-	-	11	9
7 семестр									
5.	Исполнение эскиза (размером не более одного метра по большой стороне). На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.	72	-	-	32	-	-	40	-
8 семестр									
6.	На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов (исполнение картона к «малой картине» в натуральную величину).	90	-		28			17	45
9 семестр									

7.	На пятом курсе студент должен показать идейно-художественную зрелость в самостоятельном выборе темы и ее профессиональном решении. В 9 семестре студент выполняет в рисунке и цвете эскиз на свободную тему.	90	-		32			22	36
10 семестр									
8.	Начиная с 10-го семестра, он работает над эскизом, связанным с темой дипломной картины. Работа над эскизом к диплому. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов	72	-		26			28	18
Итого:		504			182			187	135

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.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
5 семестр				
1.	композиция по материалам летней практики	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	подготовительные эскизы, рисунки и этюды
2.	композиция на заданную тему	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	подготовительные эскизы, рисунки и этюды
6 семестр				
3.	композиция на заданную тему со всей сопровождающей ее работой	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	подготовительные эскизы, рисунки и этюды
4.	композиция на заданную тему со всей сопровождающей ее работой. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	подготовительные эскизы, рисунки и этюды
7 семестр				
5.	Исполнение эскиза (размером не более одного метра по большой стороне)	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	исполнение эскиза
8 семестр				

6.	На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп. №№ 1-4	исполнение картона к «малой картине» в натуральную величину
9 семестр				
7.	На пятом курсе студент должен показать идейно-художественную зрелость в самостоятельном выборе темы и ее профессиональном решении. В 9 семестре студент выполняет в рисунке и цвете эскиз на свободную тему.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп. №№ 1-4	подготовительные эскизы, рисунки и этюды (эскиз в цвете)
10 семестр				
8.	Работа над эскизом к диплому. На станковой композиции выполняется практическая работа по воплощению замыслов	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп. №№ 1-4	подготовительные эскизы, рисунки и этюды

**5. Требования к формам и содержанию
текущего, промежуточного, итогового контроля успеваемости и результатов
освоения дисциплины**

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	Не зачет	отсутствие задания или образных художественных задач.
	зачет	практически выполнено задание на высоком художественном уровне с образными художественными задачами

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Не решена композиция листа; нарушены пропорции фигуры человека. Отсутствует художественное решение пластического образа человека. Не решена единая пространственная среда, отсутствует сходство

		с моделью.
	Низкий («удовлетворительно»)	Частично нарушен характер модели, сходство, не решена единая объемная форма.
	Средний («хорошо»)	Частично нарушен характер модели, сходство, решена единая объемная форма.
	Высокий («отлично»)	Художественными выразительными средствами выполнены поставленные задачи. Передан характер модели, пропорции, сходство, решена единая объемная форма.

Контрольная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все задания, правильно выполняет анализ ошибок.

Самостоятельная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при выполнении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание; при выполнении была допущена 1 существенная ошибка. Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности; выполняет задание недостаточно логично и последовательно. Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание, при выполнении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой выполняет задание; материал

		оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
--	--	---

Форма итогового контроля

Контроль знаний студентов по дисциплине «Станковая композиция» проводится в виде зачёта и экзаменов.

Форма контроля знаний и компетенций - экзаменационный просмотр по семестрам 5,6, 8-10 и 7 семестр - зачет.

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. Шаров, Владимир Стефанович. изобразительному искусству : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр. Учебное пособие. – Москва: Эксмо, 2013 – 644 с.: ил.
2. Могилевцев, Владимир Александрович. Основы живописи : учеб. пособие .— СПб. : 4арт, 2012 .— 96 с.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Живопись : учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений / Н.П. Бесчастнов и др. — М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 .— 223 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: 25.06.2020).
2. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция / Н.Ю. Шевелина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» – Екатеринбург :Архитектон, 2015 – 92 с.: ил. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Станковая композиция» используются мольберты и натюрмортный фонд.