

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18 «ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ»

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: «Художник-живописец (станковая живопись)»

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения: очная

Факультет живописи

Кафедра живописи

Воронеж
2025

Рабочая программа 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.

Разработчик:

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины.

Целью настоящего курса является 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. При обучении профессии «художник-живописец» вытекает из особенностей специфики этой профессии, способностью представить современную картину мира на основе владения целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гуманитарных и культурно-исторических знаний, ориентироваться в ценностях бытия современной общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства.

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 законченного 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, начиная с первого курса, 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 обязательную часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «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

		<p>зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежного и русского искусства от древности до начала XXI века; - теорию и историю искусств от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной живописи; - основные направления и стили живописи XX – начала XXI вв.; - Творчество мастеров живописи в историческом контексте. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в контексте композиционно-технических и эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио и видео материалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа произведений живописи; - навыками восприятия и анализа образцов различных стилей и эпох.
ПК-1	<p>Способен применять техники и технологии изобразительного искусства в области живописи и рисунка, устно или письменно выражать свой творческий замысел, аргументировано излагать идею авторского произведения и процесс его создания</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологию изобразительного искусства в области станковой живописи. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аргументировано выражать идею авторского произведения и процесс его создания. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками в изложении творческого замысла.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные законы зрительного восприятия произведения искусства; основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости художественные материалы и техники, применяемые в композиции; методику сбора подготовительного материала при работе над композицией; основы теории перспективы и пластической анатомии; основы психологии художественного творчества; основные правила безопасности профессиональной деятельности;

уметь: применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; чётко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; изложить устно или письменно творческий замысел, идею своего произведения и процесс его создания; организовывать активный познавательный и творческий процесс;

владеть: разнообразными техническими и технологическим и приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками; навыками общения с аудиторией и ведение дискуссий на темы искусства; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

Самостоятельные часы используются студентами для выполнения индивидуальных творческих задач, в набросках, при выполнении тонального и цветового эскизов.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа (аудиторные занятия) В том числе:	128	32	32	32	32
Лекции (Л)	16	4	4	4	4
Семинары (С)					
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	112	28	28	28	28
Консультации					
Курсовая работа					
Самостоятельная работа студента (СРС)	106	31	22	13	40
Подготовка к экзаменам	126	45	36	27	18
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		экзамен	экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость: В часах	360	108	90	72	90

В зачетных единицах	10	3	2,5	2	2,5
---------------------	----	---	-----	---	-----

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

Наименование тем
<i>1 КУРС I СЕМЕСТР</i> С педагогом - 32 час. Самостоятельно - 31 час. Подготовка к экзамену - 45 час.
1. Заданная тема по произведению литературы С педагогом - 11 час. Самостоятельно – 10 час.
2. Заданная городская тема из 2-3-х фигур С педагогом - 11 час. Самостоятельно - 10 час.
3. Свободная тема С педагогом – 10 час. Самостоятельно - 11 час.
<i>ВСЕГО ПО I СЕМЕСТРУ - 3 задания</i>
<i>1 КУРС II СЕМЕСТР</i> С педагогом - 32 час. Самостоятельно - 22 час. Подготовка к экзамену - 36 час.
1. Заданная городская тема из 2-3-х фигур С педагогом - 16 час. Самостоятельно - 11 час.
2. Свободная тема. С педагогом - 16 час. Самостоятельно - 11 час.
<i>2 КУРС III СЕМЕСТР</i> С педагогом – 32 час. Самостоятельно - 13 час. Подготовка к экзамену - 27 час.
1. Композиция по материалам летней практики С педагогом - 12 час. Самостоятельно - 4 час.
2. Композиция на заданную тему С педагогом - 10 час. Самостоятельно - 4 час.
3. Композиция на заданную тему С педагогом – 10- час. Самостоятельно - 5 час.
<i>2 КУРС IV СЕМЕСТР</i> С педагогом - 32 час. Самостоятельно - 40 час. Подготовка к экзамену - 18 час.
1. Композиция на заданную тему С педагогом - 12 час. Самостоятельно - 20 час.
2. Композиция на свободную тему С педагогом - 20 час. Самостоятельно - 20 час.

Заданные темы (утверждаются кафедрой):

«Встреча»; «Проводы»; «В общественном транспорте»; «Времена года»; «Друзья»; «Праздник»; «Батальная сцена»; «Исторический сюжет»; «Город»; «Моя родина»; «Спорт»; «Тема труда»; «Отдых»; «В интерьере»; «Сюжет на открытом пространстве» и т.д.

В ходе работы над заданиями студентам разъясняются отличительные особенности построения композиции в скульптуре, графике, живописи.

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
1 семестр				
1.	Заданная тема по произведению литературы	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
2.	Заданная городская тема из 2-3-х фигур	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
3.	Свободная тема	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
2 семестр				

4.	Заданная городская тема из 2-3-х фигур	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
5.	Свободная тема	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
3 семестр				
6.	Композиция по материалам летней практики	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
7.	Композиция на заданную тему	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
8.	Композиция на заданную тему	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.:№№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
4 семестр				

9.	Композиция на заданную тему	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.: №№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр
10.	Композиция на свободную тему	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2 доп.: №№ 1 Рекомендуемая: литература к теме	просмотр

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 1 Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-2, ОПК-1, ПК-2	экзаменационный просмотр
2.	Семестр 2 Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-2, ОПК-1, ПК-2	экзаменационный просмотр
			экзаменационный просмотр
3.	Семестр 3 Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-2, ОПК-1, ПК-2	экзаменационный просмотр
			экзаменационный просмотр
4.	Семестр 4 Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-2, ОПК-1, ПК-2	экзаменационный просмотр
			экзаменационный просмотр

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

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

		не все поставленные задачи выполнены.
	Низкий («удовлетворительно»)	Не выполнены основные эскизы, но сделаны композиционные поиски.
	Средний («хорошо»)	Выполнены основные эскизы, сделаны композиционные поиски.
	Высокий («отлично»)	Художественными выразительными средствами выполнены поставленные задачи. Выполнен основной эскиз на высоком художественном уровне, сделаны композиционные поиски.

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»)	Не решена композиция листа. Отсутствует художественное решение пластического образа. Не решена единая пространственная среда, не все поставленные задачи выполнены.
	Низкий («удовлетворительно»)	Не выполнены основные эскизы, но сделаны композиционные поиски
	Средний («хорошо»)	Выполнены основные эскизы, сделаны композиционные поиски
	Высокий («отлично»)	Художественными выразительными средствами выполнены поставленные задачи. Выполнен основной эскиз на высоком художественном уровне, сделаны композиционные поиски.

Форма контроля знаний и компетенций - экзаменационный просмотр по семестрам

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. Композиция / Е.В.Шорохов .— / изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986 .— 287 с.
2. Могилевцев Владимир Александрович. Основы живописи : учеб. пособие. – СПб.: 4арт, 2012 - 96 с.: ил.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Шаров, Владимир Стефанович. Академическое обучение изобразительному искусству : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр. Учебное пособие. - Москва: Эксмо, 2013. - 644 с.: ил.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. 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» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2015 – 92 с. : ил. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470> (дата обращения: 22.06.2020)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Общий курс композиции» используются мольберты, софиты, предметный натюрмортный фонд.