

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:21:44

Уникальный программный ключ

6b5279da4e034bfff679172805da507b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

(МГОУ)

Факультет Изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра Живописи

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

« 10 » июня 2020 г.

Начальник управления / М.А. Миненкова /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол « 01 » 2020 г. № 7

Председатель / Г.Е. Суслин /

Рабочая программа дисциплины

Станковая композиция

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация:

Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительных искусств и
народных ремесел:

Протокол « 12 » 05 20 20 г. № 14

Председатель УМКом / М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от « 22 » 04 20 20 г. № 6

Зав. кафедрой / С.П. Ломов /

Мытищи

2020

Авторы-составители:

Доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
к.психол.н., член Союза художников России, доцент кафедры живописи Бубнова М.В.

Рабочая программа дисциплины «Станковая композиция» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 09.01.17, № 10

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» Специализация №1 "Художник-живописец (станковая живопись)", является обязательной для изучения.

Год начала подготовки 2018,2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.	7
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	10
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	18
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	19
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	20
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	20

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Станковая композиция» является изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил композиционной организации художественного произведения характерного для станковой живописи в различные эпохи, изучение особенностей написания произведений станковой живописи, относимых к различным жанрам, получение навыков создания профессиональных работ.

Задачи дисциплины:

- получение профессиональных знаний в области композиции, необходимых будущему художнику-живописцу;
- формирование основ профессионально-художественного восприятия произведений станковой живописи;
- развитие наблюдательности;
- развитие пространственного мышления, образного мышления;
- развитие зрительной памяти будущих художников-живописцев;
- развитие творческих способностей учащихся в области станковой живописи;
- формирование готовности к самостоятельной творческой работе;
- формирование общей культуры учащихся;
- формирование мировоззрения будущего художника-живописца;
- воспитание гражданина, патриота Родины;
- развитие умений воплощать творческий замысел средствами композиции;
- формирование навыков анализа собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации.

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОПК-1 способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

ПСК-1.2 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

ПСК-1.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Станковая композиция» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, является одной из важнейших при подготовке художника-живописца.

На занятиях по данной дисциплине должна осуществляться взаимосвязь с такими дисциплинами как «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры», «Современное искусство», «Техника и технология станковой живописи», «Перспектива».

Учащийся должен пользоваться теми знаниями и умениями, которые были приобретены им ранее, такими как навыки построения в рисунке, владение живописной техникой работы красочными материалами, соответственно, перед изучением обязательной дисциплины «Станковая композиция» необходимо иметь базовые знания в области рисунка, живописи и композиции.

Освоение дисциплины «Станковая композиция» необходимо как предшествующее для успешного освоения дисциплин: «Рисунок» и «Живопись» (соответствующие и последующие семестры), «Станковая живопись».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Форма обучения Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	11
Объем дисциплины в часах	396
Контактная работа:	211,4
Практические занятия	204
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	7,4
Курсовой проект	0,3
Зачет с оценкой	0,2
Экзамен	0,9
Предэкзаменационная консультация	6
Самостоятельная работа	130
Контроль	54,6

Формой промежуточной аттестации являются:

зачёт с оценкой – 3 семестр,
экзамен – 1, 4, 5 семестр,
курсовой проект – 2 семестр.

3.2. Содержание дисциплины.

На практических занятиях студенты выполняют художественные работы (картины).

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Практические занятия
Тема 1. Натюрморт в интерьере. Композиционные поиски: выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок, этюдов, выполнение композиционных структур. Осмысление материала композиционных структур. Поиск композиционного образа: Решение проблемы цельности и завершенности композиции. Решение колорита работы. Ритм, выделение сюжетного композиционного центра. Создание системы соподчинённости элементов композиции. Горизонтالي, вертикали и диагонали в композиции; линия, линейная перспектива, светотень, воздушная перспектива, группировка, членение, масштаб и пропорции, ритм и метр (линия, пятно), контраст и нюанс, цвет, композиционные оси, симметрия, асимметрия, фактура и текстура.	36
<i>Итого часов за 1 семестр</i>	36
Тема 2. Пейзаж. (В рамках индивидуального подхода: городской, сельский, пейзаж со стаффажем). В рамках индивидуального подхода: 1-2 работы по теме. Композиционные поиски: выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок пейзажа, этюдов, выполнение композиционных структур. Осмысление материала. Поиск композиционного образа: – статическая композиция, динамическая композиция; симметрия или асимметрия, «мёртвая точка» в композиции; целостность; подчинённость второстепенного главному, то есть, наличие доминанты; уравновешенность. – плановость в композиции (значение планов, система соотношений планов в композиционной среде). Ритм, выделение сюжетного композиционного центра, расположение главного на пространственном плане. – линейная перспектива, воздушная перспектива, колорит.	72
<i>Итого часов за 2 семестр</i>	72
Итого часов за 1 год обучения	108
Тема 3. Однофигурная композиция: человек в композиционных структурах. Поиски композиционного мотива. Этюды, эскизы, зарисовки, Осмысление материала. Работа на основе основных законов композиции. Поиск композиционного образа: Единство и цельность конструктивно-пластического решения силуэта. Формат композиции. Типическое в композиции. Динамика, статика в композиции. Особенности зрительной позиции рисующего. Формирование композиционной среды. Характерность образа.	36
<i>Итого часов за 3 семестр</i>	36
Тема 4. Тематическая композиция: портрет человека в среде. Поиски композиционного мотива. выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок пейзажа, этюдов, выполнение композиционных структур.	36

Осмысление материала композиционных структур. Психологическая составляющая в фигуре композиции. Передача профессиональной принадлежности человека через характер интерьера. Поиск композиционного образа: Единство и цельность конструктивно-пластического решения силуэта. Формат композиции. Типическое в композиции. Динамика, статика в композиции. Особенности зрительной позиции рисующего. Формирование композиционной среды. Характерность образа.	
<i>Итого часов за 4 семестр</i>	36
Итого часов за 2 год обучения	72
Тема 5. Композиция с фигурами людей. (В рамках индивидуального подхода: композиция в интерьере, в пейзаже (городском/ сельском); сложная многоплановая композиция.) Поиски решения композиционной задачи. Центр в композиции. Смысловая составляющая в композиции. Смысловой центр в композиции. Выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок пейзажа, этюдов, выполнение композиционных структур. Осмысление материала. Поиск композиционного образа: Решение проблемы цельности и завершенности композиции. Решение колорита работы. Ритм, выделение сюжетного композиционного центра. Создание системы соподчинённости элементов композиции. Горизонтالي, вертикали и диагонали в композиции; линия, линейная перспектива, светотень, воздушная перспектива, группировка, членение, масштаб и пропорции, ритм и метр (линия, пятно), контраст и нюанс, цвет, композиционные оси, симметрия, асимметрия, фактура и текстура. Единство и цельность конструктивно-пластического решения силуэтов. Формат композиции. Типическое в композиции. Динамика, статика в композиции. Особенности зрительной позиции рисующего. Формирование композиционной среды. Характерность образов. плановость в композиции (значение планов, система соотношений планов в композиционной среде).	24
<i>Итого часов за 5 семестр</i>	24
Итого часов за 3 год обучения	24
Итого:	204

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
1 семестр					
Тема 1. Натюрморт в интерьере.	Композиционные поиски: выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок, этюдов, выполнение композиционных структур. Осмысление	24	Подготовка холста, формирование композиции в рамках выбранного формата с учетом перспективы, живописное	6.1 [1], 6.1 [2], 6.1 [3], 6.2 [4], 6.2 [8], 6.2 [9], 6.2 [10], иллюстра-	Просмотр и оценка правильности выполнения художественных работ.

	материала композиционных структур. Поиск композиционного образа: выделение сюжетного композиционного центра. Создание системы соподчинённости элементов композиции.		исполнение с передачей характера освещенности изображаемой среды. Посещение музеев, художественных выставок. Знакомство с учебниками, книгами, каталогами.	тивные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	
2 семестр					
Тема 2. Пейзаж.	Композиционные поиски: выполнение эскизов, композиционных схем, зарисовок пейзажа, этюдов, выполнение композиционных структур. Осмысление материала. Поиск композиционного образа: статическая композиция, динамическая композиция; симметрия или асимметрия. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка	18	Подготовка холста, формирование композиции в рамках выбранного формата с учетом перспективы, живописное исполнение с передачей характера освещенности изображаемой среды. Посещение музеев, художественных выставок. Знакомство с учебниками, книгами, каталогами.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.1 [3], 6.2 [4], 6.2 [8], 6.2 [9], 6.2 [10], иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка правильности выполнения художественных работ.
3 семестр					
Тема 3. Однофигурная композиция: человек в композиционных структурах.	Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения фигуры человека, передача пропорций, конструктивного строения, объемная лепка фигуры цветом, взаимодействие изображений в композиции, формирование единого цветового пространства: связи фигуры и	28	Подготовка холста, формирование композиции в рамках выбранного формата с учетом перспективы, живописное исполнение с передачей характера освещенности изображаемой среды. Посещение музеев, художественных выставок. Знакомство с учебниками, книгами, каталогами.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.1 [3], 6.2 [4], 6.2 [8], 6.2 [9], 6.2 [10], иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка правильности выполнения художественных работ.

	её живописного окружения, приведение изображения к цельности и единству.		венных выставок. Знакомство с учебниками, книгами, каталогами.		
4 семестр					
Тема 4. Тематическая композиция: портрет человека в среде.	Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения человека, передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, взаимодействие изображений в композиции, формирование единого цветового пространства: связи модели и её живописного окружения, приведение изображения к цельности и единству.	24	Подготовка холста, формирование композиции в рамках выбранного формата с учетом перспективы, живописное исполнение с передачей характера освещенности изображаемой среды. Посещение музеев, художественных выставок. Знакомство с учебниками, книгами, каталогами.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.1 [3], 6.2 [4], 6.2 [8], 6.2 [9], 6.2 [10], иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка правильности выполнения художественных работ.
5 семестр					
Тема 5. Композиция с фигурами людей.	Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображений фигур, передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка фигур цветом, взаимодействие изображений в композиции, формирование единого цветового пространства: связи фигур и их живописного окружения, приведение	36	Подготовка холста, формирование композиции в рамках выбранного формата с учетом перспективы, живописное исполнение с передачей характера освещенности изображаемой среды. Посещение музеев, художественных выставок. Знакомство с учебниками,	6.1 [1], 6.1 [2], 6.1 [3], 6.2 [4], 6.2 [8], 6.2 [9], 6.2 [10], иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка правильности выполнения художественных работ.

	изображения к цельности и единству.		книгами, каталогами.		
Итого		130			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-1 способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ПСК-1.2 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ПСК-1.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа.

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
ОК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные принципы построения композиционных систем. <i>Уметь:</i> поставить цель; критически оценивать свои достоинства и недостатки.	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	41-60 баллов
	Продвину-тый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные методы сбора и анализа информации; основные принципы анализа и формирования композиционных систем. <i>Уметь:</i> находить методы достижения поставленной цели; логически грамотно и последовательно вести работу над формированием композиции; ставить цель и формулировать задачи по её достижению. <i>Владеть:</i> навыками логического мышления, методами анализа, синтеза, абстрагирования;	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	61-100 баллов

			навыками поиска путей достижения цели.		
ОПК-1	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные принципы наблюдения объектов и явлений окружающей действительности; выразительные средства изобразительного искусства. <i>Уметь:</i> находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать образную информацию; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения.	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	41-60 бал- лов
	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные принципы анализа явлений окружающей действительности; принципы создания художественных образов. <i>Уметь:</i> решать задачи профессиональной деятельности на основе сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; ставить цели и выбирать оптимальные пути и находить креативные методы их достижения. <i>Владеть:</i> готовностью к саморазви-	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	61-100 бал- лов

			тию, самореализации, использованию творческого потенциала; способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью использовать в творческом процессе законы композиции.		
ПСК-1.2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> принципы и правила чувственно-художественного наблюдения окружающей действительности. <i>Уметь:</i> наблюдать окружающую действительность; мыслить образно.	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	41-60 баллов
	Продвину-тый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> принципы создания художественного образа средствами искусства в области станковой живописи. <i>Уметь:</i> мыслить креативно; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства на высоком уровне мастерства с опорой на восприятие окружающей действительности. <i>Владеть:</i> высокопрофессиональным и методами наблюдения, анализа окружающей действительности; высоким профессионализмом в	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	61-100 баллов

			воплощении авторского творческого образа, творческой идеи средствами станковой живописи.		
ПСК-1.3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные принципы художественного наблюдения окружающей действительности. <i>Уметь:</i> создавать художественные образы на основе материалов наблюдения объектов и явлений окружающей действительности посредством творческого анализа, обобщения.	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	41-60 баллов
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях: (практические занятия) 2. Самостоятельная работа.	<i>Знать:</i> основные принципы анализа воспринятого материала; основные принципы обобщения материалов наблюдения; основные принципы формирования художественного образа как основы художественного произведения. <i>Уметь:</i> воплощать художественные образы в материале, добиваясь необходимой завершенности художественного произведения. <i>Владеть:</i> мастерством создания художественных	Текущий контроль: Колористическое решение; композиционное построение; конструктивное построение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект	61-100 баллов

			произведений на основе наблюдения предметов и явлений окружающей действительности, анализа и обобщения материалов наблюдения.		
--	--	--	---	--	--

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

5.3.1. Темы курсовых проектов:

1. Колорит как средство образного выражения при работе над лирическим пейзажем.
2. Колорит как средство образного выражения при работе над городским пейзажем.
3. Колорит как средство образного выражения при работе над эпическим пейзажем.
4. Колорит как средство образного выражения при работе над равнинным пейзажем.
5. Колорит как средство образного выражения при работе над парковым пейзажем.
6. Пейзаж как жанр станковой живописи.
7. Принципы и особенности создания пейзажей с натуры.
8. Роль архитектуры в композиции лирического пейзажа.
9. Роль архитектуры в композиции городского пейзажа.
10. Национальные традиции в пейзажной живописи.

5.3.2. Список вопросов для осуществления самостоятельного контроля:

1. Что такое цвет в живописи?
2. Какая живопись называется декоративной?
3. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
4. Какая живопись называется реалистической?
5. Какова роль рисунка в живописи?
6. Какие цвета называются ахроматическими, а какие хроматическими?
7. Какие цвета называются основными?
8. Какими свойствами обладают «теплые и холодные» цвета?
9. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?
10. Чем отличается оптическое смешение цветов от смешения красок?

5.3.3. СЛОВАРЬ основных понятий.

Студент во время изучения дисциплины должен уметь использовать основные понятия живописи:

Академизм – сложившееся в XVI – XIX вв. направление, основанное на догматическом исследовании внешних форм классического искусства. Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые превращались в систему вечных канонов и предписаний. Считая современную действительность недостойной «высокого» искусства, академизм противопоставлял ей вневременные и внациональные формы красоты, идеализированные образы, далекие от реальности сюжеты (из античной мифологии, Библии, древней истории). Под влиянием художников-реалистов академизм распался и видоизменился. В XX в. в ряде стран он обновлен в формах неоклассицизма.

Абстракция – мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов. Например, мы «пишем» голову человека по внутренней конструкции – основы формы мы не видим, однако, мы можем представить ее.

Анализ – мысленное расчленение предмета или явления на составные части и признаки.

Автопортрет – портрет, в котором художник изображает самого себя.

Акварельные краски – водно-клеевые из тонко тертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом. Выпускаются сухие, полусырые или полужидкие. Акварелью можно писать по сухой и по сырой бумаге. Нередко акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем, акрилом.

Алла прима – художественный прием живописи, состоящий в том, что «работа» пишется без предварительных прописок и подмалевков.

Ахроматические цвета – белый, черный и все оттенки серого. Различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Акцент – приём подчеркивания цветом, светом, линией и расположением в пространстве предмета, лица, фигуры на которые нужно обратить внимание зрителя.

Анфас – (фр. Anface – буквально: «в лицо») – лицом к смотрящему, изображение лица прямо спереди.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формирование компетенций по дисциплине находит своё отражение в формировании знаний, умений и навыков. Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций являются текущий контроль и промежуточная аттестация.

В рабочей программе дисциплины «Станковая композиция» очерчены общая направленность, характеристика и содержание курса. Определены цели курса: изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил композиционной организации художественного произведения характерного для станковой живописи в различные эпохи, изучение особенностей написания произведений станковой живописи, относимых к различным жанрам, получение навыков создания профессиональных работ. В программе обозначены задачи дисциплины: получение профессиональных знаний в области композиции, необходимых будущему художнику-живописцу; формирование основ профессионально-художественного восприятия произведений станковой живописи; развитие наблюдательности; развитие пространственного мышления, образного мышления; развитие зрительной памяти будущих художников-живописцев; развитие творческих способностей учащихся в области станковой живописи; формирование готовности к самостоятельной творческой работе; формирование общей культуры учащихся; формирование мировоззрения будущего художника-живописца; воспитание гражданина, патриота Родины; развитие умений воплощать творческий замысел средствами композиции; формирование навыков анализа собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации.

Целью практических занятий является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. Студентами выполняется комплекс практических заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение студентами практических заданий направлено на:

- формирование профессиональных практических умений;
- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проектировочных конструктивных;
- воспитание самостоятельности, ответственности, пунктуальности и точности при решении поставленных задач.

— обобщение, углубление, закрепление, систематизацию теоретических знаний по дисциплине.

Текущий контроль:

Средства текущего контроля

1. Форма контроля и форма обучения проходит одновременно (в процессе обучения преподаватель контролирует ход работы каждого студента, направляя его деятельность);
2. Текущий (предварительный) **просмотр** (проводится с целью оценки хода работ).

Текущий (предварительный) **просмотр оценивается в диапазоне 0-20 баллов.**

Критерии оценивания художественных работ/курсового проекта на Предварительном просмотре:

- колористическое решение (0-3 балла);
- композиционное построение (0-3 балла);
- конструктивное построение (0-3 балла);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-3 балла);
- эстетика художественного исполнения (0-3 балла);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-5 баллов).

Итого 20 БАЛЛОВ.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за текущий контроль равняется 20 баллам. Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за промежуточный контроль равняется 80 баллам. Итого в сумме 100 баллов.

Промежуточная аттестация:

- ♦ Зачеты с оценкой и экзамены проводятся в виде **просмотров**.

На просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки. В ходе просмотра оценивается правильность выполнения работ.

В ходе просмотра оценивается правильность выполнения работы. В процессе аттестации оценивается качество представленных студентом практических работ по следующим критериям:

Критерии оценивания практических (художественных) работ/курсового проекта на просмотре при промежуточной аттестации:

- колористическое решение (0-13 баллов);
- композиционное построение (0-13 баллов);
- конструктивное построение (0-13 баллов);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-13 баллов);
- эстетика художественного исполнения (0-13 баллов);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-15 баллов).

Итого 80 БАЛЛОВ.

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций.

Рейтинговая система является одним из современных методов оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов при оценке их уровня подготовки позволяет подойти к этому более дифференцированно.

Рейтинг по дисциплине выставляется по 100-балльной системе:

Баллы	Оценка
81-100	«отлично»
61-80	«хорошо»
41-60	«удовлетворительно»
0-40	«неудовлетворительно»

Оценивание студенческих работ проводится по рейтинговой 100-балльной системе (баллы предварительного просмотра суммируются с баллами просмотра, проводимого при промежуточной аттестации) с последующим переводом оценки в пятибалльную:

100-81 балл — «отлично»:

Работы студента отличаются грамотностью композиционного, конструктивного построения, колористически правильны. Студент умеет правильно передавать пропорции, форму, объём изображаемых объектов, их пространственное положение и материальность. Работы эстетичны и производят стойкое эмоциональное воздействие на зрителя.

80-61 балл — «хорошо».

Работы студента по одному-двум (любым) критериям оценки не могут быть оценены на высший балл, поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

60-41 балл — «удовлетворительно».

Работы студента по одному-трём (любым) критериям оценки не могут быть оценены на балл «хорошо», поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

До 40 баллов — «неудовлетворительно».

Работы производят негативное впечатление, содержат слишком много ошибочных решений, не соответствуют необходимому уровню исполнения. Либо студент не выполнил необходимый объём заданий, либо работы отсутствуют.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Основная литература:

1. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст] : теория и практика: учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 102с.
2. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - М. : ВЛАДОС, 2010. – 158с. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018343.html>.
3. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс]. - Москва : ВГИК, 2012. - 352 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277597>

6.2. Дополнительная литература:

1. Визер, В.В. Живописная грамота [Текст] : система цвета в изобразительном искусстве. — СПб.: Питер, 2006. — 192с.
2. Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст] : учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 592с.
3. Кузин, В.С. Рисунок [Текст] : наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Академия, 2013. — 232с.

4. Кузнецов, Н.Г. Живопись : учеб. пособие. - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. - 86 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528>
5. Ломов, С.П. Живопись [Текст] : учебник. - 3-е изд. - М. : Агар, 2008. - 232с.
6. Неонет, Н.Ф. Живопись: учеб. пособие. - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. - 75 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615>
7. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учеб. пособие для вузов /ред. Г.С. Клокова. - Москва : ПСТГУ, 2016. - 256 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979>
8. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. — Москва : Юрайт, 2019. — 164 с. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/432200>
9. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов . — 2-е изд. — М.: Академический Проект, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>
10. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<http://jivopis.ru/>

<http://gallerix.ru/>

<http://smallbay.ru/grafica.html>

<http://www.tretyakovgallery.ru/>

<http://www.rah.ru/>

<http://tphv.ru/>

<http://www.museum-online.ru/>

<http://www.art-catalog.ru/>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к зачету, зачету с оценкой и экзамену. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по самостоятельной работе. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к защите курсового проекта. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Практические занятия проводятся в соответствии с учебным планом и на основе утвержденной программы (РПД), разработанной в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования.

Студентами выполняется комплекс заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение студентами на практических занятиях практических заданий направлено, в том числе, на:

- формирование профессиональных практических умений;

- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проектировочных конструктивных...;
- воспитание самостоятельности, ответственности, пунктуальности и точности при решении поставленных задач.
- обобщение, углубление, закрепление, систематизацию теоретических знаний по дисциплине.

Темы **самостоятельной работы** обозначены в тематическом плане. Количество работ, выполняемых учащимися самостоятельно, должно быть посильно, учитывая загруженность студентов по другим дисциплинам. Постановка целей и задач на самостоятельную работу формулируется преподавателем таким образом, чтобы выполнение заданий было интересным и имело практическое применение в аудиторной работе. В результате развивается творческая активность студента.

Изучение дисциплины в течение семестра завершается **зачетом с оценкой/ экзаменом/ курсовым проектом** (в соответствии с учебным планом образовательной программы).

Зачет с оценкой/экзамен/курсовой проект как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет с оценкой/экзамен/оценка курсового проекта проводится в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины.

В период подготовки к зачету с оценкой/экзамену/курсовому проекту студенту вновь необходимо обратиться к пройденному учебному материалу.

Подготовка студента к зачету с оценкой/экзамену/ курсовому проекту включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой/экзамену/ курсовому проекту (оформление законченных художественных работ);
- представление на зачете с оценкой/экзамене/при защите курсового проекта (на просмотре) исполненных на практических занятиях этюдов, законченных художественных работ: формирование экспозиции.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «Консультант Плюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, мольбертами, демонстрационным оборудованием;
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.