

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

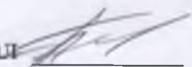
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

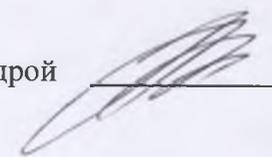
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Заочная									
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1,2	302/8,4	140			140	162	Экзамен (1) Диф.зачет (2)	1	1,2	364/10,0	32		32	332		Экзамен (1) Диф.зачет (2)
2	3,4	302/8,4	140			140	162	Экзамен (3)	2	3,4	365/10,2	32		32	333		Экзамен (3)
3	5,6	454/12,6	210			210	244	Экзамен (5) Курсовая работа (6)	3	5,6	366/10,2	32		32	334		Экзамен (5) Курсовая работа (6)
4	7	220/6,1	102			102	118	Диф.зачет (7)	4	7,8	183/5,1	16		16	167		Диф.зачет (7)
Всего		1278/35,5	592			592	686	Экзамен	Всего		1278/35,5	112		112	1166		Экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал К. А. Пархоменко, преподаватель кафедры станковой живописи

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Станковая композиция» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Станковая живопись». Курс для студентов специализации «Станковая живопись» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются колористические связи в пространственной среде, моделировка формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценивание практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена или дифференцированного зачета (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 35,5 зачетных единиц, 1278 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 592 часа для очной формы обучения и 112 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 686 часов для очной формы обучения и 1166 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Станковая композиция» направлена на содействие в приобретении знаний, умений и навыков по выполнению живописных, графических сюжетных композиций, формирование и развитие художественно-образного мышления, получение студентами художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие личности.

Целью дисциплины является развитие творческих способностей обучающихся, их эстетического восприятия, формирование объемно-пространственного, абстрактного и ассоциативно-образного мышления, а также воспитание активности и самостоятельности в накоплении теоретических знаний и практических навыков.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- формирование у студентов достаточного объема знаний композиции, необходимых им для будущей профессиональной деятельности;
- расширение педагогического кругозора студентов, развитие их художественного и композиционного мышления;
- формирование у студентов общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Станковая композиция» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Пластическая анатомия».

Изучение дисциплины «Станковая композиция» способствует успешному овладению студентами такой дисциплины как «Копирование и техника станковой живописи».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.02 Изящные искусства

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания
ОПК-4	способностью к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания
ОПК-8	способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа-исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования
ПК-4	способностью к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- законы линейной и воздушной перспективы;
- понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования тона, светотеневой градации и т. д.;
- закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;
- методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости;
- выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде;
- достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все го	в том числе				все го	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. определение понятия «композиция». композиция на свободную тему.									
Тема 1. Пейзаж по летним впечатлениям.	38	-	18	-	20	71	-	16	55
Тема 2. Фигура в интерьере.	40	-	20	-	20	55	-	-	55
Тема 3. Композиция на современную тему.	69	-	30	-	39	56	-	-	56
Всего по I разделу	147		68		79	182	-	16	166
Раздел II. выразительные средства композиции. исторический сюжет в композиции. композиция жанровой картины на современную тему.									
Тема 4. Эскиз композиции на историческую тематику.	77	-	36	-	41	84	-	-	84
Тема 5. Композиция жанровой картины на современную тему.	78	-	36	-	42	98	-	16	82
Всего по II разделу	155	-	72	-	83	182	-	16	166
Всего по I и II разделам	595	-	140	-	162	364	-	32	332
Раздел III. пейзаж. композиция на историческую тему.									
Тема 6. Композиция на современную тему по летним впечатлениям.	38	-	18	-	20	71	-	16	55
Тема 7. Пейзаж «Мой город»	40	-	20	-	20	55	-	-	55
Тема 8. Сюжетная композиция на историческую тему	69	-	30	-	39	56	-	-	56
Всего по III разделу	147	-	68	-	79	182	-	16	166
Раздел IV. Равновесие основных элементов композиции. композиция на современную тему.									
Тема 9. Композиционная организация портрета. Мой современник.	77	-	36	-	41	84	-	-	84
Тема 10. Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж.	78	-	36	-	42	99	-	16	83
Всего по IV разделу	155	-	72	-	83	183	-	16	167
Всего по III и IV разделам	302	-	140	-	162	365	-	32	333
Раздел V. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. Многоплановый пейзаж. Композиция на современную тему.									
Тема 11. Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов.	73	-	34	-	39	55	-	-	55
Тема 12. Композиция на современную тему.	73	-	34	-	39	55	-	-	55
Тема 13. Композиция на современную тему.	74	-	34	-	40	73	-	16	57
Всего V разделу	220	-	102	-	118	183	-	16	167
Раздел VI. Художественный образ. Основные законы композиции: целостность контрасты, жизненность, ритм. композиция на свободную тему (современная и историческая).									
Тема 14. Сюжетная композиция на свободную современную тему.	78	-	36	-	42	55	-	-	55

Тема 15. Композиция на свободную историческую тему.	78	-	36	-	42	55	-	-	55
Тема 16. Сюжетная композиция.	78	-	36	-	42	73	-	16	57
Всего по VI разделу	234	-	108	-	126	183	-	16	167
Всего по V и VI разделам	454	-	210	-	244	366	-	32	334
Раздел VII Образ человека и его характер. Сюжетная композиция									
Тема 17. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему.	73	-	34	-	39	55	-	-	55
Тема 18. Портрет современника или исторической личности.	73	-	34	-	39	55	-	-	55
Тема 19. Эскиз композиции на современную тему.	74	-	34	-	40	73	-	16	57
Всего по VII разделу	220	-	102	-	118	183	-	16	167
Всего часов по дисциплине	1278	-	592	-	586	1278	-	112	1166

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИЯ». КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ.

Тема 1. Пейзаж по летним впечатлениям.

Жанр пейзажа и о его виды. Город, как художественный образ. Композиционное построение городского пейзажа. Сюжетно-композиционный центр и вспомогательные центры композиции. Структурный принцип построения произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и целому. Этапы работы над композицией. Виды композиции: статичная, динамичная, открытая, замкнутая, плоскостная, пространственная. Компоновка изображения в формате. Схемы компоновки элементов композиции: диагональная, волнообразная, по кругу, треугольником, квадратом и т.д. Выбор мотива. Композиция. Освещение. Ритм. Организация пространства. Колористическое единство. Состояние. Образ. Изменение размеров и цвета предметов по мере удаленности от рисующего. Влияние освещения (солнечное и лунное) на цвет предметов. Передача времени суток с помощью колорита.

Тема 2. Фигура в интерьере.

Значение колорита в раскрытии замысла. Нюанс, как сходство, сближенность цвета и тона в картине. Характерные особенности художественного образа. Цель художественного произведения – создание художественного образа. Характерные особенности художественного образа – типичность и индивидуальность, выразительность и эмоциональность, жизненность и новизна, созданные конкретными средствами и приемами композиции. Признаки художественного произведения: новизна решения темы, выразительность содержания и формы в их образном единстве, стилевое своеобразие, оригинальный авторский почерк, композиционное построение с учетом законов композиции. Значение цвета, тона и колорита в художественном произведении.

Тема 3. Композиция на современную тему.

Развитие действия во времени. Фактор новизны – главный признак закона типизации. Значение сюжетно-композиционного центра в художественном произведении и его значение в раскрытии темы. Геометрический центр, главный сюжетно-композиционный центр и второстепенные центры, их зависимость от сюжета и композиционного построения.

Формат – как выразительное средство композиции. Виды форматов, выбираемых художниками для передачи художественного замысла. Изобразительные свойства и возможности формата. Роль формата в раскрытии сюжета.

РАЗДЕЛ II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ ЖАНРОВОЙ КАРТИНЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 4. Эскиз композиции на историческую тематику.

Передача движения, неустойчивости в асимметричных композициях. Сохранение композиционного равновесия при различии форм, масс, тона и цвета.

Тема 5. Композиция жанровой картины на современную тему.

Подчиненность всех закономерностей построения и средств композиции идейному замыслу. Соотношение количества и качества цвета, света, тона и формы, передачи ритма и пластики, движения и состояния относительного покоя и т.д. Отношение размеров всех фигур к размеру и форме формата, сюжетного центра к другим частям композиции. Гармоничность частей и элементов композиции в соответствии с идейным замыслом. Признаки, объединяющие различные предметы живой и неживой природы в группы, виды, понятия: форма, размер, фактура, содержание.

РАЗДЕЛ III. ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ.

Тема 6. Композиция на современную тему по летним впечатлениям.

Сюжет. Образ.

Тема 7. Пейзаж «Мой город»

Жанр пейзажа и о его виды. Город, как художественный образ. Композиционное построение городского пейзажа. Сюжетно-композиционный центр и вспомогательные центры композиции.

Тема 8. Сюжетная композиция на историческую тему.

Сюжетная композиция. Сюжетно-композиционный центр.

РАЗДЕЛ IV РАВНОВЕСИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 9. Композиционная организация портрета. Мой современник.

Портретный жанр и виды портрета (погрудный, поясной, в полный рост, парный, групповой портрет). Характер и настроение в портрете. Роль колорита в передаче эмоционального содержания портрета. Роль дополнительных элементов композиции, атрибутов в раскрытии портретного образа. Синтез жанров, позволяющий расширить тематику портрета (например, соединение портретного и бытового жанров, портрет в пейзаже и т.д.).

Тема 10. Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям.

Городской пейзаж.

Выразительные средства композиции (линия, пятно, цвет, светотень, фактура); «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».

РАЗДЕЛ V ДОСТИЖЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА. КОНТРАСТ И НЮАНС. МНОГОПЛАНОВЫЙ ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 11. Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов.

Влияние формата на раскрытие замысла. Точка зрения. Масштабность. Колорит.

Тема 12. Композиция на современную тему.

Выразительность художественного образа. Композиционный центр. Равновесие в композиции. Контрасты в композиции.

Тема 13. Композиция на современную тему.

Светотень и цвет в композиции. Колорит.

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНТРАСТЫ, ЖИЗНЕННОСТЬ, РИТМ. КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ (СОВРЕМЕННАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ).

Тема 14. Сюжетная композиция на свободную современную тему.

Замысел — это эскиз будущего произведения. Композиция.

Тема 15. Композиция на свободную историческую тему.

Образ. Колорит. Гармония.

Тема 16. Сюжетная композиция.

Сюжет. Выявление главного. Взаимосвязь между фигурами, фоном.

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 17. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему.

Способы передачи движения. Статика, динамика. Распределение цветовых пятен. колористическое решение.

Тема 18. Портрет современника или исторической личности.

Выразительная характеристика персонажа, утверждение значительности личности. Образ.

Тема 19. Эскиз композиции на современную тему.

Взаимосвязь фигур и среды. Роль интерьера при раскрытии замысла. Перспективное построение интерьера, передача более глубокого двухпланового пространства. Выделение композиционного центра.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИЯ». КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ.

Тема 1. Пейзаж по летним впечатлениям.

Работая в жанре «пейзаж» (фр. paysage, от pays – местность, страна, родина), предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта, студент может выбрать несколько различных тем: «Сельский пейзаж», «Городской пейзаж», «Индустриальный пейзаж».

Особую область составляет изображение морской стихии - марина.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж по летним впечатлениям».

- 1) закомпоновать в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
- 3) передать освещение, состояние;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 2. Фигура в интерьере.

Задачи: формирование понятия о художественном образе, как цели создания художественного произведения, совершенствование навыков применения законов, приемов и средств композиции для создания художественного образа.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: интерьер, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Фигура в интерьере». Найти взаимосвязь фигуры с интерьером. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-152, 153-156; 6 – С. 171-177; 7 – С. 28]

Тема 3. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компонировка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей и животных, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Самостоятельный выбор выделения одного или нескольких композиционных центров или, наоборот, отказ от композиционного центра для передачи непрерывности движения. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветowych пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-153, 153-156; 5 – С. 5-17; 6 – С. 158-164, 171-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ ЖАНРОВОЙ КАРТИНЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 4. Эскиз композиции на историческую тематику.

Задача – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия, вписывающуюся в архитектурную среду города. Сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз,

детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Эскиз композиции на историческую тематику». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-153, 153-156; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 171-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 5. Композиция жанровой картины на современную тему.

Задачи – овладение последовательным ведением работы (разработка, перенос рисунка на картон, выполнение работы в материале). Самостоятельный выбор форм, размеров, цветовых характеристик, фактуры, с использованием свойств материала, для передачи содержания композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция жанровой картины на современную тему». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ III. ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ.

Тема 6. Композиция на современную тему по летним впечатлениям.

Задачи – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция на современную тему по летним впечатлениям». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветовое решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 7. Пейзаж «Мой город»

Задачи – выбор точки зрения (линии горизонта, точек схода) для передачи перспективы пространства. Сознательное использование условных приемов ломки

пространства: закручивания, развертывания, деления и т.д. Применение контраста или нюанса. Использование освещения и влияния времени суток на колорит работы. Сознательное применение соотношения и ритма цветовых пятен, вертикальных, горизонтальных, диагональных линий, с передачей движения (горизонтальное, диагональное, волнообразное, по кругу и др.).

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: пейзаж, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Пейзаж «Мой город». Передать состояние.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 8. Сюжетная композиция на историческую тему.

Задачи – создать живописную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Передать эпоху, событие. Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Сюжетная композиция на историческую тему». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветовое и тональное решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ IV РАВНОВЕСИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 9. Композиционная организация портрета. Мой современник.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная

работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Цель: накопление и расширение навыков творческой работы в жанре портрета. Определение уровня сформированности системы учебных достижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результатами по предмету.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиционная организация портрета. Мой современник». Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-118]

Тема 10. Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж.

Задачи – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветовое решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ V ДОСТИЖЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА. КОНТРАСТ И НЮАНС. МНОГОПЛАНОВЫЙ ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 11. Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние. Передать плановость.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x90 см, 60x100 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов».

- 1) закомпоновать в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
- 3) передать освещение, состояние, плановость;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 12. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компоновка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей и животных, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Самостоятельный выбор выделения одного или нескольких композиционных центров или, наоборот, отказ от композиционного центра для передачи непрерывности движения. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 13. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Освоить силуэтность. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компонировка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНТРАСТЫ, ЖИЗНЕННОСТЬ, РИТМ. КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ (СОВРЕМЕННАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ).

Тема 14. Сюжетная композиция на свободную современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция на свободную современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 15. Композиция на свободную историческую тему.

Задачи – определить значение произведений исторического жанра, приобретение знаний и умений по решению композиции на основе ритмических конструкций, создать живописную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Передать эпоху, событие. Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Правдиво передать тему и идею. Произведения исторического жанра дают нам возможность не только увидеть прошлое, но и пережить, стать его участником.

Изображаемое событие художник словно “пропускает” через себя, проживает его и доносит до зрителей нечто важное о своем времени, о взаимоотношениях людей, о смысле жизни.

Исторический жанр посвящается изображению значимых исторических событий, явлений, военных деятелей. В основном обращается к историческому прошлому, но может показать и недавние события, если современниками признано их историческое значение.

Он часто переплетается с другими жанрами: бытовым (историко-бытовые изображения), портретом (деятели прошлого, портретно-исторические композиции), пейзажем (исторический пейзаж). Но особенно тесно исторический жанр смыкается с батальным жанром, когда показываются исторические баталии (сражения, битвы), военные события.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива,

набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция на свободную историческую тему». Изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образы героев картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры, архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины.

Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветное и тональное решение. Передать характер героев и временные рамки. Передать правдивость сюжета.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 158-178; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 16. Сюжетная композиция.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами, передавать правдоподобность сюжетной линии.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

В двухфигурных композициях связи со средой, экспрессия отдельной фигуры, говорящие предметные признаки не теряют своей конструктивной функции. Однако на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигур или проблема общения. Фигуры должны общаться между собой, определяя связывающее их действие».

В однофигурной композиции композиционный центр, приковывающий сразу внимание зрителя очевиден. Он является и смысловым композиционным центром. Все соотносится с фигурой человека. В большинстве случаев фигура находится в середине картинного поля или близко к ней, часто занимает почти все поле.

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, обе приковывают внимание, даже если одна из фигур по смыслу – второстепенная. Поэтому смысловым композиционным узлом в двухфигурных решениях сюжета часто становится цезура между фигурами – своеобразный выразитель характера общения – цезура то меньшая, то большая, то наполненная предметными деталями, то пустая в зависимости от характера общения. Композиционных же центров может быть и два. Во всех вариантах двухфигурных композиций задача выразить общение (или разобщение), общность (или внутренний контраст) остается главной.

Большее удаление между фигурами может выражать не разрыв, а устремленность персонажей друг к другу. Чем больше дистанция, тем сильнее динамика ее преодоления. Направленность фигур в противоположные стороны друг от друга может выражать их разобщенность, так и их внутреннее молчаливое обращение.

Содержание картины – не просто только сюжет. Это замысел и весь образ как единство наглядного выражения и заложенного в нем смысла.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 17. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Научиться приводить в пластическое единство главное и второстепенное.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз сюжетной композиции на свободную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 18. Портрет современника или исторической личности.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см, 80x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Портрет современника или исторической личности». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Найти характерный типаж для передачи образа, создать серию этюдов, изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образ героя картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры,

архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины. Раскрыть характер героя. Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-113; 19 – С. 21]

Тема 19. Эскиз композиции на современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Раскрыть характер героев.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Основные принципы построения многофигурной композиции:

1 – выбор характерных элементов композиции: объединение по однородным признакам, стилю, форме, цвету, фактуре; выявление и подчеркивание наиболее важной однородности; включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение;

2 – соблюдение закона ограничения (не больше трех) в материале, деталях, цвете, форме;

3 – основа динамичной композиции – неравносторонний треугольник, статичной композиции – симметрия;

4 – группировка большого числа изображений объединением по два-три элемента;

5 – обеспечение свободного пространства между группировками (при плотном сжатии теряется красота отдельных частей композиции);

6 – взаимосвязь между группировками и внутри их за счет линии, пластики, а также обращения одних элементов вполоборота к другим и к зрителю – закон сцены;

7 – достижение объемности, перспективы с помощью цвета, размеров динамики и формы;

8 – соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Композицию могут разрушать следующие факторы: разобщенность фигур в формате; одинаковое расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга; если фигуры разномасштабные, а ноги у них находятся на одном уровне; если фигуры одномасштабные, но находятся на разном уровне.

При решении двухфигурной композиции в зависимости от размера фигур возможны два варианта: одноплановые и разноплановые. Если фигур только две, то они располагаются рядом друг с другом и пластическая связь их должна быть очень тесной. Обе приковывают внимание зрителя даже в случае разной активности выражения. Взаимодействие между ними может быть двух типов:

1 – пассивное взаимодействие: при фронтальном изображении прямой связи между их движениями нет, есть только пластическое взаимодействие, «внутренний диалог»;

2 – активное взаимодействие: степень его выражения различна – от простого поворота головы до прямого взаимодействия.

При выполнении одноплановой двухфигурной композиции необходимо установить пластическую связь двух фигур между собой. Элементы фона должны помочь связать и объединить их. В такой работе необходимо учитывать характер и пластику поз.

В разноплановой двухфигурной композиции степень условного пространства возрастает, т.к. фигуры находятся в сложном взаимодействии и это обуславливает пластическую связь между фигурами и фоном. В работе необходимо правильно передать пропорции увеличенной фигуры и характер движений, определить то, для чего фигура была выведена на первый план.

Расположение большого количества фигур на плоскости идет по принципу равновесия частей композиции. Для этого, кроме центральных, применяются развернутые и замкнутые композиции. В развернутой композиции изображения моделей подаются одна за

другой, и группа разворачивается в одной плоскости по ширине. Пластическое движение фигур может идти справа налево или слева направо.

Замкнутые композиции строятся в форме круга (кольца или полукольца). Одна, две или три фигуры могут быть главными, но можно сделать и так, чтобы все фигуры находились в равном положении. Глубина пространства может быть неограниченной.

Разомкнутые кинетические композиции организуют движение фигур справа налево, слева направо и по диагонали.

В многофигурной композиции жест и поза не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть ее смысл. Зачастую жест выполняет роль рассказчика. Так, вытянутая рука обращает внимание зрителя на особенно интересное лицо или событие, а иногда даже расширяет рамки сюжета, указывая на нечто, происходящее за границами картины. Взгляд в живописи не менее важен, чем жест. Направление взгляда может связывать между собой отдельные фигуры, объединять фигуры в группу или, напротив, изолировать какого-либо персонажа от группы.

Речь часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство - все это проявляется не только в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жесты, передающие разнообразные оттенки чувств, называются эмоциональными.

Однако, пользуясь изобразительными жестами, нужно соблюдать чувство меры: нельзя только жестами подменять язык слов. Некоторые из них имеют вполне определенное значение. Например, скрещенные руки указывают на защитную реакцию. Руки, заведенные за голову, выражают превосходство. Руки в боки - символ непокорности. Обхватить руками голову - признак неприятности или беды.

Символический жест нередко бывает характерен, для ряда типовых ситуаций. Так, существует жест предельности (категоричности) - сабельная отмашка кистью правой руки. Он сопровождает выражения: Никогда не соглашусь; Никто не знает; Нигде вы не найдете; Это совершенно ясно; Абсолютно не об этом.

Жест интенсивности - рука сжимается в кулак (вариант: два кулака). Он используется, когда говорят: Он очень упорный; Какая она упрямая; В нем чувствуется такая собранность, активность;

Известен также жест отказа, отрицания - отталкивающие движения рукой или двумя руками ладонями вперед. Этот жест сопровождает выражения: Нет, нет, нет! Не надо, не надо, прошу вас; Никогда, никогда туда не поеду!

Жест противопоставления - кисть руки исполняет движение в воздухе «там» и «здесь»: Пришли и молодые и старые; Нечего туда - сюда ходить; Одно окно на север, другое на юг. Годятся скамейки и большие и маленькие.

Поза - определенное положение частей тела человека: головы, туловища, рук, ног, а также движения, которые изменяют это положение или влияют на него. Анализировать позу трудно, так как перечисление отдельных элементов мало что дает для ее понимания. Наблюдатель улавливает гармоничность или дисгармоничность взаимосвязей компонентов позы и делает вывод о ее естественности или неестественности, состоянии человека, его отношении к окружающим.

Чтобы построить эффективную коммуникацию, направленную на взаимопонимание, необходимо учитывать количество элементов невербального поведения, которые одинаковы у обоих партнеров. При этом, позы разделяются на несогласованные и согласованные, которые в свою очередь подразделяются на зеркально согласованные и идентичные (правая и левая сторона одного партнера соответствует конфигурации позы левой и правой стороны другого). Одинаковые позы партнеров свидетельствуют о сходстве их взглядов на обсуждаемый вопрос, а несогласованные позы - на значительные расхождения в оценке одного и того же явления, на несоответствие статусов участников коммуникации.

Важными компонентами коммуникации являются также открытость и закрытость позы:

открытая поза определяется поворотом корпуса и головы к собеседнику, раскрытостью ладоней, нескрещенным положением ног, расслабленностью мышц, прямым взглядом в лицо; эта поза собеседника способна облегчить контакт, «оживить» общение, продемонстрировать симпатию к партнеру; закрытая поза характеризуется «отбрасыванием» корпуса назад, скрещенным положением рук и ног, напряженностью мышц.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз композиции на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы. Передать психологическую характеристику и настроение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118; 11 – С. 20]

Тема 9. Композиционная организация портрета. Мой современник.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их

подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Цель: накопление и расширение навыков творческой работы в жанре портрета. Определение уровня сформированности системы учебных достижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результатами по предмету.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиционная организация портрета. Мой современник». Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-118]

Тема 10. Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж.

Задачи – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж».

1. Найти взаимосвязь между фигурами и фоном.
2. Раскрыть образ.
3. Передать пространство, тональное единство и колорит.
4. Раскрыть настроение в композиции через цветовое решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ V ДОСТИЖЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА. КОНТРАСТ И НЮАНС. МНОГОПЛАНОВЫЙ ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 11. Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние. Передать плановость.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x90 см, 60x100 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов».

1. закомпоновать в формате;
2. идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
3. передать освещение, состояние, плановость;
4. направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 12. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компоновка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей и животных, сооружений с учетом многоплановости пространства в

композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Самостоятельный выбор выделения одного или нескольких композиционных центров или, наоборот, отказ от композиционного центра для передачи непрерывности движения. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 13. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Освоить силуэтность. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компонировка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.
3. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.
4. Раскрыть художественный образ.
5. Добиться гармонической цельности построения произведения.
6. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНТРАСТЫ, ЖИЗНЕННОСТЬ, РИТМ. КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ (СОВРЕМЕННАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ).

Тема 14. Сюжетная композиция на свободную современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция на свободную современную тему».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.
3. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

4. Раскрыть художественный образ.

5. Добиться гармонической цельности построения произведения.

6. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 15. Композиция на свободную историческую тему.

Задачи – определить значение произведений исторического жанра, приобретение знаний и умений по решению композиции на основе ритмических конструкций, создать живописную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Передать эпоху, событие. Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Правдиво передать тему и идею. Произведения исторического жанра дают нам возможность не только увидеть прошлое, но и пережить, стать его участником.

Изображаемое событие художник словно “пропускает” через себя, проживает его и доносит до зрителей нечто важное о своем времени, о взаимоотношениях людей, о смысле жизни.

Исторический жанр посвящается изображению значимых исторических событий, явлений, военных деятелей. В основном обращается к историческому прошлому, но может показать и недавние события, если современниками признано их историческое значение.

Он часто переплетается с другими жанрами: бытовым (историко-бытовые изображения), портретом (деятели прошлого, портретно-исторические композиции), пейзажем (исторический пейзаж). Но особенно тесно исторический жанр смыкается с батальным жанром, когда показываются исторические баталии (сражения, битвы), военные события.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция на свободную историческую тему».

1. Изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образы героев картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры, архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины.

2. Найти взаимосвязь между фигурами и фоном.
3. Раскрыть образ.
4. Передать пространство, тональное единство и колорит.
5. Раскрыть настроение в композиции через цветовое и тональное решение.
6. Передать характер героев и временные рамки.
7. Передать правдивость сюжета.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 158-178; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 16. Сюжетная композиция.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами, передавать правдоподобность сюжетной линии.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

В двухфигурных композициях связи со средой, экспрессия отдельной фигуры, говорящие предметные признаки не теряют своей конструктивной функции. Однако на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигур или проблема общения. Фигуры должны общаться между собой, определяя связывающее их действие».

В однофигурной композиции композиционный центр, приковывающий сразу внимание зрителя очевиден. Он является и смысловым композиционным центром. Все соотносится с фигурой человека. В большинстве случаев фигура находится в середине картинного поля или близко к ней, часто занимает почти все поле.

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, обе приковывают внимание, даже если одна из фигур по смыслу – второстепенная. Поэтому смысловым композиционным узлом в двухфигурных решениях сюжета часто становится цезура между фигурами – своеобразный выразитель характера общения – цезура то меньшая, то большая, то наполненная предметными деталями, то пустая в зависимости от характера общения. Композиционных же центров может быть и два. Во всех вариантах двухфигурных композиций задача выразить общение (или разобщение), общность (или внутренний контраст) остается главной.

Большее удаление между фигурами может выражать не разрыв, а устремленность персонажей друг к другу. Чем больше дистанция, тем сильнее динамика ее преодоления. Направленность фигур в противоположные стороны друг от друга может выражать их разобщенность, так и их внутреннее молчаливое обращение.

Содержание картины – не просто только сюжет. Это замысел и весь образ как единство наглядного выражения и заложенного в нем смысла.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.
3. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.
4. Раскрыть художественный образ.
5. Добиться гармонической цельности построения произведения.
6. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 17. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Научиться приводить в пластическое единство главное и второстепенное.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз сюжетной композиции на свободную тему».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.

3. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы.

4. Раскрыть художественный образ.

5. Добиться гармонической цельности построения произведения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 18. Портрет современника или исторической личности.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см, 80x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Портрет современника или исторической личности».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.
3. Найти характерный типаж для передачи образа, создать серию этюдов, изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образ героя картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры, архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины.
4. Раскрыть характер героя. Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-113; 19 – С. 21]

Тема 19. Эскиз композиции на современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Раскрыть характер героев.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Основные принципы построения многофигурной композиции:

- 1 – выбор характерных элементов композиции: объединение по однородным признакам, стилю, форме, цвету, фактуре; выявление и подчеркивание наиболее важной однородности; включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение;
- 2 – соблюдение закона ограничения (не больше трех) в материале, деталях, цвете, форме;
- 3 – основа динамичной композиции – неравносторонний треугольник, статичной композиции – симметрия;
- 4 – группировка большого числа изображений объединением по два-три элемента;
- 5 – обеспечение свободного пространства между группировками (при плотном сжатии теряется красота отдельных частей композиции);
- 6 – взаимосвязь между группировками и внутри их за счет линии, пластики, а также обращения одних элементов вполборота к другим и к зрителю – закон сцены;
- 7 – достижение объемности, перспективы с помощью цвета, размеров динамики и формы;
- 8 – соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Композицию могут разрушать следующие факторы: разобщенность фигур в формате; одинаковое расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга; если фигуры разномасштабные, а ноги у них находятся на одном уровне; если фигуры одномасштабные, но находятся на разном уровне.

При решении двухфигурной композиции в зависимости от размера фигур возможны два варианта: одноплановые и разноплановые. Если фигур только две, то они располагаются рядом друг с другом и пластическая связь их должна быть очень тесной. Обе приковывают внимание зрителя даже в случае разной активности выражения. Взаимодействие между ними может быть двух типов:

- 1 – пассивное взаимодействие: при фронтальном изображении прямой связи между их движениями нет, есть только пластическое взаимодействие, «внутренний диалог»;

2 – активное взаимодействие: степень его выражения различна – от простого поворота головы до прямого взаимодействия.

При выполнении одноплановой двухфигурной композиции необходимо установить пластическую связь двух фигур между собой. Элементы фона должны помочь связать и объединить их. В такой работе необходимо учитывать характер и пластику поз.

В разноплановой двухфигурной композиции степень условного пространства возрастает, т.к. фигуры находятся в сложном взаимодействии и это обуславливает пластическую связь между фигурами и фоном. В работе необходимо правильно передать пропорции увеличенной фигуры и характер движений, определить то, для чего фигура была выведена на первый план.

Расположение большого количества фигур на плоскости идет по принципу равновесия частей композиции. Для этого, кроме центральных, применяются развернутые и замкнутые композиции. В развернутой композиции изображения моделей подаются одна за другой, и группа разворачивается в одной плоскости по ширине. Пластическое движение фигур может идти справа налево или слева направо.

Замкнутые композиции строятся в форме круга (кольца или полукольца). Одна, две или три фигуры могут быть главными, но можно сделать и так, чтобы все фигуры находились в равном положении. Глубина пространства может быть неограниченной.

Разомкнутые кинетические композиции организуют движение фигур справа налево, слева направо и по диагонали.

В многофигурной композиции жест и поза не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть ее смысл. Зачастую жест выполняет роль рассказчика. Так, вытянутая рука обращает внимание зрителя на особенно интересное лицо или событие, а иногда даже расширяет рамки сюжета, указывая на нечто, происходящее за границами картины. Взгляд в живописи не менее важен, чем жест. Направление взгляда может связывать между собой отдельные фигуры, объединять фигуры в группу или, напротив, изолировать какого-либо персонажа от группы.

Речь часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство - все это проявляется не только в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жесты, передающие разнообразные оттенки чувств, называются эмоциональными.

Однако, пользуясь изобразительными жестами, нужно соблюдать чувство меры: нельзя только жестами подменять язык слов. Некоторые из них имеют вполне определенное значение. Например, скрещенные руки указывают на защитную реакцию. Руки, заведенные за голову, выражают превосходство. Руки в боки - символ непокорности. Обхватить руками голову - признак неприятности или беды.

Символический жест нередко бывает характерен, для ряда типовых ситуаций. Так, существует жест предельности (категоричности) - сабельная отмашка кистью правой руки. Он сопровождает выражения: Никогда не соглашусь; Никто не знает; Нигде вы не найдете; Это совершенно ясно; Абсолютно не об этом.

Жест интенсивности – рука сжимается в кулак (вариант: два кулака). Он используется, когда говорят: Он очень упорный; Какая она упрямая; В нем чувствуется такая собранность, активность;

Известен также жест отказа, отрицания - отталкивающие движения рукой или двумя руками ладонями вперед. Этот жест сопровождает выражения: Нет, нет, нет! Не надо, не надо, прошу вас; Никогда, никогда туда не поеду!

Жест противопоставления - кисть руки исполняет движение в воздухе «там» и «здесь»: Пришли и молодые и старые; Нечего туда - сюда ходить; Одно окно на север, другое на юг. Годятся скамейки и большие и маленькие.

Поза – определенное положение частей тела человека: головы, туловища, рук, ног, а также движения, которые изменяют это положение или влияют на него. Анализировать позу трудно, так как перечисление отдельных элементов мало что дает для ее понимания. Наблюдатель улавливает гармоничность или дисгармоничность взаимосвязей компонентов

позы и делает вывод о ее естественности или неестественности, состоянии человека, его отношении к окружающим.

Чтобы построить эффективную коммуникацию, направленную на взаимопонимание, необходимо учитывать количество элементов невербального поведения, которые одинаковы у обоих партнеров. При этом, позы разделяются на несогласованные и согласованные, которые в свою очередь подразделяются на зеркально согласованные и идентичные (правая и левая сторона одного партнера соответствует конфигурации позы левой и правой стороны другого). Одинаковые позы партнеров свидетельствуют о сходстве их взглядов на обсуждаемый вопрос, а несогласованные позы – на значительные расхождения в оценке одного и того же явления, на несоответствие статусов участников коммуникации.

Важными компонентами коммуникации являются также открытость и закрытость позы:

открытая поза определяется поворотом корпуса и головы к собеседнику, раскрытостью ладоней, нескрещенным положением ног, расслабленностью мышц, прямым взглядом в лицо; эта поза собеседника способна облегчить контакт, «оживить» общение, продемонстрировать симпатию к партнеру; закрытая поза характеризуется «отбрасыванием» корпуса назад, скрещенным положением рук и ног, напряженностью мышц.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз композиции на современную тему».

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений.
3. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы.
4. Раскрыть художественный образ.
5. Добиться гармонической цельности построения произведения.
6. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.
7. Передать психологическую характеристику и настроение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118; 11 – С. 20]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Станковая композиция» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись (этюды) и рисунок (наброски и зарисовки) с натуры, которые предусматривают достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (этюды и наброски), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по «Станковой композиции» постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий);
- практические (упражнения, этюды).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.](#)
2. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
3. [Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — \[41 с.\].](#)
4. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
5. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
6. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
7. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](#)
8. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция : методич. пособие для абитуриентов, поступающих на спец. 070601 «Дизайн», 070603 «Искусство интерьера» / А.](#)

[А. Кошелева, Т. Н. Куренкова, С. А. Плешков. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с. — Лише ел. версія](#)

9. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с. : ил. — Школа изобразительных искусств. — 5-222-01875-Х. Худ. отд.](#)

10. [Шорохов Е. В. Композиция : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с. : ил. — Худ. отд.](#)

Дополнительная литература

11. [Дагдидян К. Т. Декоративная композиция. — 3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 312 с. — \(\[32\] л. и\). — Высшее образование. — 978-5-222-17944-4.](#)

12. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.

13. [Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита : учеб. пособ. / А. А. Унковский. — М. : Просвещение, 1980. — 145 с. : ил. — Лише ел. версія](#)

14. [Чернышев О. В. Формальная композиция : творческий практикум по основам дизайна / О. В. Чернышев. — Минск : Харвест, 1999. — 312 с. : ил. — 985-433-206-3. Лише ел. версія](#)

Интернет-источники

15. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

16. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>

17. Живопись и ее виды – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://works.doklad.ru/view/reGME8WBRp8/all.html>

18. Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>

19. [Мировая живопись : картины, портреты, биографии / сост. И. Г. Мост. — СПб : Кристалл, 2002. — 96 с. — Полотна великих мастеров. — 5-306-00267-6. Лише ел. версія](#)

20. [Российская академия художеств. Люди, события, факты истории \[Электронный ресурс\]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.](#)

21. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

22. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>.

23. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.