

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Цикловая комиссия «Живопись и композиция»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК 01.01.01 КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – среднее профессиональное образование

Специальность (вид): 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись

Статус дисциплины – дисциплина профессионального модуля

Учебный план 2021 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная										
Курс	Семестр	Всего часов	Всего аудиторных час.	групповые	мелкогрупповые	Практические	индивидуальные	Курсовые работы	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1	48	32		32	32			16	диф.зачет
1	2	60	40		40	40			20	экзамен
2	3	96	64		64	64			32	-
2	4	120	80		80	80			40	экзамен
3	5	99	66		66	66			33	-
3	6	134	90		90	90			44	экзамен
4	7	192	128		128	128			64	диф.зачет
4	8	84	56		56	56			28	экзамен
Всего		833	556		556	556			277	

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

Программу разработала К.А.Федоренко, преподаватель ЦК «Живопись и композиция» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»

Рассмотрено на заседании ЦК «Живопись и композиция» (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Композиция» является частью П.00 Профессиональный учебный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули, ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, МДК.01.01. Композиция и анализ произведений изобразительного искусства и адресована студентам 1,2,3,4 курсов специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется цикловой комиссией «Живопись и композиция».

Программой дисциплины предусмотрены практические мелкогрупповые занятия – 556 часов, самостоятельная работа - 277 часов.

Формы контроля – дифференцированный зачет, экзамен.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

– воспитание художественного восприятия и формирования умения преобразовывать форму действительности в художественную форму, цельно и четко выражающую замысел.

Задачи:

– дать учащимся понятие об основных элементах станковой композиции, правилах и средствах, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству;

– научить применять на практике знания о линейной и цветовой перспективе;

– развитие фантазии и воображения;

– развитие чувства цвета, тона, пропорций, умения обобщать форму и выделять характерное;

– развитие художественно-эстетического вкуса, чувства гармонии;

– сформировать и развить у студента целостное виденье и художественное восприятие;

– развить профессиональные качества.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

– теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

– принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

– основные элементы освещения и закономерности его распределения;

– пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы.

уметь:

– технически умело выполнять эскиз;

– находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ГОС СПО

Дисциплина «Композиция» является частью П.00 Профессиональный учебный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули, ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, МДК.01.01.01 Композиция по специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись.

Полноценная подготовка художника- живописца, преподавателя, осуществляется в процессе изучения всех дисциплин учебного плана. Опираясь на общеобразовательную, эстетическую и живописную подготовку, курс «Композиция» ставит целью воспитать необходимый комплекс умений и навыков у будущих художников - живописцев, преподавателей.

Данная дисциплина изучается на 1,2,3 и 4 курсах.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС СПО специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись.

Общекультурные компетенции (ОК):

Код компетенции	Содержание компетенции
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 10.	Использовать умения и знания учебных дисциплин государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 11.	Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

Код компетенции	Содержание компетенции
ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно - пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3.	Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
ПК 1.4.	Последовательно вести работу над композицией.
ПК 1.5.	Владеть различными приемами выполнения живописных работ.
ПК 1.7.	Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема	Количество часов					
	Очная форма					
	всего	в том числе				
		Групповые	Мелкогрупповые	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Основы композиции в живописи, законы ее построения.						
Тема 1.1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.	3		2			1
Тема 1.2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.	15		10			5
Тема 1.3. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.	15		10			5
Тема 1.4. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.	15		10			5
Всего по модулю:	48		32			16
Раздел 2. Формирование художественного видения в композиции.						
Тема 2.1. Упражнение для развития художественного виденья. Композиция интерьера. Этюды интерьера.	18		12			6
Тема 2.2. Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.	20		14			6
Тема 2.3. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для	22		14			8

воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.					
Всего по модулю:	60		40		20
Раздел 3. Понятия равновесия, контраста, движения, ритма в формировании замысла композиции.					
Тема 3.1. Упражнения для развития художественного видения с использованием равновесия и контраста. Эскизы разнообразных объектов на равновесие и контраст.	30		20		10
Тема 3.2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни. Эскиз композиции на несложную ритмическую ситуацию.	30		20		10
Тема 3.3. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни. Эскиз композиции на спортивную тему.	36		24		12
Всего по модулю:	96		64		32
Раздел 4. Понятие единства в композиции. Сюжет в композиции.					
Тема 4.1. Понятие единства на основе соподчинения и гармонии. Эскиз композиции с несложным сюжетом в интерьере. Эскизы сюжета в интерьере.	38		26		12
Тема 4.2. Упражнение на решение основной сути замысла через использование ограниченных способов изображения. Эскизы несложного сюжета в пейзаже.	40		26		14
Тема 4.3. Упражнение на решение разных пространственных ситуаций. Эскизы одного и того же мотива с разных точек зрения.	42		28		14
Всего по модулю:	120		80		40
Раздел 5. Наблюдение ритмических ситуаций в жизни. Жанровая сцена в композиции.					
Тема 5.1. Наблюдение несложных ритмических ситуаций в жизни. Эскиз сюжетной композиции.	32		22		10
Тема 5.2. Свет, как средство выявления главного в композиции. Жанровая сцена в интерьере.	32		22		10
Тема 5.3. Роль пластического мотива в решении замысла. Эскиз сюжетной	35		22		13

композиции на современную городскую тему.					
Всего по модулю:	99		66		33
Раздел 6. Выразительность и цельность замысла в композиции.					
Тема 6.1. Представления и жизненная основа сюжетного замысла. Эскизы композиции на историческую тему.	42		28		14
Тема 6.2. Подчиненность всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Эскиз многофигурной композиции.	42		28		14
Тема 6.3. Выразительность и цельность замысла. Эскиз сюжетной композиции.	50		34		16
Всего по модулю:	134		90		44
Раздел 7. Острота художественного видения. Историческая и современная композиция.					
Тема 7.1. Эскиз на свободную тему. Современная и историческая композиции (2 эскиза).	72		42		30
Тема 7.2. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.	72		42		30
Тема 7.3. Работа над дипломным эскизом.	48		44		4
Всего по модулю:	192		128		64
Раздел 8. Систематизация практических знаний, умений и навыков по композиции.					
Тема 8.1. Завершение работы над дипломным эскизом.	84		56		28
Всего по модулю:	84		56		28
Всего часов:	833		556		277

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы композиции в живописи, законы ее построения.

Тема 1.1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

Вступительная беседа о предмете «Композиция». Цель и задачи курса композиции, содержание предмета композиции, его значение в процессе обучения. Особенности станковой композиции.

Предмет композиции ставит целью развитие творческих способностей студентов, изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил реалистического отражения действительности в образной форме. Композиция имеет большое значение для развития образного мышления студентов, подготовки их к самостоятельному творчеству и педагогической работе. Композиция является выражением идейно - творческого замысла, в котором автор произведения искусства организует главное и второстепенное и

достигает максимальной выразительности содержания и формы в их образном соединении.

Тема 1.2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.

Выражение сильного зрительного впечатления от прочитанного литературного произведения (сказки): освещение связь групп, цветовой акцент, выявление значительного, масштабный контраст, выбор интересной точки зрения.

Иллюстрация – разновидность искусства (вообще художественной графики), назначение которого - образное объяснение и раскрытие содержания литературного произведения. Отдельное произведение соответствующей разновидности художественной графики также относится к иллюстрации.

Замысел – это более или менее определенный сюжет, конкретизация изобразительного пластического мотива, который поразил художника. Первоначальный замысел, который составляет эскизную основу будущего произведения, отличаются следующие конкретные элементы: сюжетная завязка, достаточно ясные наброски логической связи частей, основы образов, а также средства выразительности, которые имеются в виду.

Композиционным центром является та часть произведения, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещением и другими средствами, которые действуют в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя.

Тема 1.3. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.

Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения. Развитие наблюдательности, умение увидеть взаимосвязь форм, выбор точки зрения.

Пластический мотив - в особом значении: единичное явление (чаще всего пейзажная картина), как носитель определенного характера, образа, содержания, определение "мотив" относится также к самой натуре и ее изображению. Выразительность мотива зависит от многих причин и условий, иногда слишком меняющихся, например, точки зрения, освещения, состояния природы. Для работы пейзажиста поиски истинного и содержательного мотива особенно существенно. Появился пластический мотив в результате творческого представления, которое опирается на реальную действительность, или конкретная ситуация стала в его основе, - и в том и в другом случае выразительностью и новизна-база для развития задумки. Умение компоновать означает умение творчески мыслить. Акцент – в изобразительном искусстве средство выделение цветом, светом, пластичностью или размещением в пространстве любой фигуры (лицо, предмета, элемента изображения), к которой необходимо привлечь особое внимание зрителя.

Работа над эскизами по памяти, на основе наблюдения окружающей действительности. Рисование по представлению, которое включает в себя

представление памяти и представление воображения, усиливает понятие о трехмерности формы, открывает возможность для работы с моделью, которая движется, обостряет ощущения характера, способствует развитию образного восприятия мира и умение рисовать «от себя». Упражнения, связанные с этим, не только развивают память и воображение, но и укрепляют изобразительную грамоту. Рисунок по представлению это также вывод из изученного и надежный способ закрепления знаний.

Тема 1.4. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

Раскрытие понятия равновесия, симметрии и асимметрии. Выполнение композиционных набросков.

Равновесие – один из способов гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается по сравнению зрительной веса массы, размера различных элементов - в зависимости от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, оно всегда динамично, так как связана с асимметрией изображаемого пространства и ритмом.

Симметрия - размерность, полная зеркальная ответственность в расположении частей целого относительно средней линии, центру. Симметрия может возникнуть по центру (лучевая или радиальная симметрия) или оси (средней линии - для плоскостных фигур, плоскости для объемных). Такая симметрия называется зеркальной. Симметрия вместе с ритмом и пропорциями в искусстве является одним из главных средств гармонизации формы.

Асимметрия - отсутствие или нарушение принципа симметрии. Асимметрия может выступать одним из средств художественного формообразования.

Композиция натюрморта является начальным этапом формирования композиционных знаний и навыков. В образной структуре натюрморта мы можем выделить такие, составляющие: тема, сюжет, композиция, а также присущие всем жанрам станкового искусства закономерности и правила композиции: ритм, композиционный центр, колорит и др.

Раздел 2. Формирование художественного видения в композиции.

Тема 2.1. Упражнение для развития художественного виденья.

Композиция интерьера. Этюды интерьера.

Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения.

Пропорция - термин художественной практики, которым обозначается взаимоотношение форм (частей) предмета и их размерность, соответствующей определенному образу, цельности. Понятие пропорции касается как изображения, так и самой природы. Практическое значение правильных пропорций очень большое, поскольку они составляют основу правдивого и выразительного рисунка. Перспектива - вспомогательная научная дисциплина, которая определяет закономерности изображения предметного света относительно к его зрительному (оптическому) восприятию.

Интерьерная живопись существует и как самостоятельный жанр искусства и как своего рода фон в произведениях, где изображаются исторические, бытовые и другие действия. Характер интерьера отражает эпоху, уровень развития материальной культуры, господствующий стиль в архитектуре, поэтому художников всегда интересует внутренний вид помещений. Интерьеры жилых и общественных помещений отличаются один от другого, их оформлением и архитектурой.

Основные особенности композиции и композиционной разработки интерьера:

- в отличие от натюрморта, строго соблюдается правила линейной и воздушной перспективы;
- внутренний вид того или иного помещения, в отличие от натюрморта, имеет большое количество предметов, расположенных на разных уровнях, на значительном расстоянии друг от друга, на горизонтальной плоскости пола и вертикальных поверхностях стен (картины, зеркала, мебель);
- интерьерная живопись чувствует на себе влияние архитектуры, замкнутого пространства.

Тема 2.2. Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.

Равновесие - один из способов гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается в сравнении зрительного веса массы, размера разных элементов - зависимо от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, она всегда динамична, потому, что связана с асимметрией изображаемого пространства и ритма.

Замысел - это более или менее определенный сюжет, конкретизация изображаемого пластического мотива, который впечатлил художника.

Цельность - эстетичное качество формы, зрительное слияние, неразделенность и взаимная гармония всех ее частей. На уровне художественного формообразования - композиционное качество, смысловая цельность произведения искусства. Противоположное значение: детализация.

Натюрморт и интерьер, как особенные жанры в живописи, существуют давно. Работа над натюрмортом в интерьере требует определенных знаний перспективы, умения передавать пространство, глубину, освещение, выразить архитектурные формы в разных планах. Можно предложить студентам простой интерьер жилой комнаты или помещения мастерской.

Тема 2.3. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.

Контраст - в специальном значении противопоставление и взаимное усиление свойств, что соотносятся между собой. От искусного применения контрастов зависит художественное взаимодействие большинства композиционных способов и приемов.

Закон контрастов считается одним из основных законов композиции. Контрасты являются влиятельной силой композиции и определяют ее выразительность. Значение контрастов в композиции художники отмечали

давно. Человек воспринимает окружающие его предметы, прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды. Форму предмета человек воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие света и тени создает плоскость. Живопись строится на контрасте теплых и холодных цветов. Важную роль в композиции играют контрасты размеров (большого и маленького) и контраст в построении сюжета (контраст расположения, психологический контраст). Монументальная живопись использует низкий горизонт для резкого противопоставления крупной фигуры первого плана с маленькими фигурками заднего плана. Выразительность и новые приметы современного пейзажа, контраст старого и нового

Пейзажная живопись имеет большую силу эмоционального влияния и способна развить у зрителя чувство красоты окружающей действительности. Работа над композицией начинается с поисков самого интересного мотива среди других. Очень важно наметить задачи, которые необходимо решить при написании этюдов. Некоторые студенты недооценивают роль рисунка и композиции, полагая, что главная роль в пейзажной живописи принадлежит живописи и колориту, но они ошибаются. После того как найден интересный мотив уточняется композиция, ее тональное и цветовое решение, формат.

Раздел 3. Понятия равновесия, контраста, движения, ритма в формировании замысла композиции.

Тема 3.1. Упражнения для развития художественного видения с использованием равновесия и контраста. Эскизы разнообразных объектов на равновесие и контраст.

Равновесие одно из средств гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается в сравнении зрительного веса массы, размера различных элементов - в зависимости от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, оно всегда динамично, так как связано с асимметрией изображаемого пространства и ритмом.

Контраст - в специальном значении противопоставление и взаимное усиление свойств, которые соотносятся между собой. От качественного применения контрастов зависит художественное взаимодействие многих композиционных средств и приемов.

Работа начинается с натуральных зарисовок объектов, отбирая наиболее типичные, присущие этому интерьеру детали. Затем на основе натурального материала делаются несколько вариантов композиционного решения малого размера. После выбора сюжета и определения композиции, делают рисунок: намечают основные силуэты предметов, их масштаб на бумаге и пространственное положение. Изображение интерьера строится по принципу логической последовательности, от светлого до темного, от сильного источника света до слабого.

Тема 3.2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни. Эскиз композиции на несложную ритмическую ситуацию.

Ритм - повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов произведения (при строгом их подчинении). В широком смысле

равновесие указывает на особую размерность частей, ведущих к гармоничной, закономерной слаженности целого. Равновесие может проявляться в чередовании или сравнении любых элементов композиционного характера - через контрасты и соответствие групп, фигур, предметов, линий, движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных членений и пр. С наибольшей четкостью ритм проявляется в области монументального и декоративно-прикладного искусства.

Ритмизация - в искусстве один из способов трансформации, что заключается в организации периодического чередования разных элементов, пространственных или временных отрезков, членения, что создает ощущение акцентов и пауз. Ритм, выполняет организующую и эстетическую роль в композиции, его действие основано на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах. В удачной композиции ритм одновременно разделяет компоненты произведения (проявляется действие закона контрастов) и объединяет их. Это указывает на связь ритма с композиционным законом цельности. Чередование элементов композиции заставляет зрителя думать, воспринимать сюжет в его развитии. В композициях, где большую роль играют эффекты света и тени, роль ритма не снижается, наоборот, он включается в эмоциональное воздействие произведения искусства и открывает зрителю новое видение известных предметов и явлений.

Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. В сюжете тема неотделима от определенной идейной оценки. Развитый сюжет воплощается художником, через умело выбранный момент действия.

Тема 3.3. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни. Эскиз композиции на спортивную тему.

Под «движением» в композиции мы понимаем движение глаз зрителя. Рассматривая картину (композицию) глаза движутся по определенным линиям (направлениям). Даже если в картине (композиции) нет изображения ни одного движущегося элемента, «движение» в ней все равно может присутствовать.

Если художник хорошо продумал свою композицию, то он как-бы руководит зрителем, направляет его взгляд от одного элемента, к другому. И глаза, рассматривая изображение, движутся в соответствии с замыслом автора композиции. Художник привлекает зрителя, приглашает его рассматривать свое произведение. Его задача: остановить (удивить), задержать внимание, привлечь к своей композиции (картине и т.п.). Взгляд движется по фигурам, линиям и пятнам, по ритмично выстроенным вертикалям, диагоналям и горизонталям.

Приемы и способы передачи «движения».

Обычно, передать движение помогает диагональная линия. Чаще всего эта линия как-бы направлена с правого верхнего угла в левый нижний. Либо по прямой, либо по «эс-образной» линии. Движение можно передавать и в обратном направлении (в зависимости от замысла и многих других элементов, из которых и состоит композиция). Например: картина Васнецова «После Игорева побоища», картина «Портрет Ермоловой» Серова.

Движение в пейзаже. Часто в пейзажах встречается изображение дороги в центральной перспективе, по диагонали или эс-образной линией. Такой элемент сразу придает пейзажу динамику и глубину пространства.

Движение в натюрморте. Здесь можно говорить о диагонально расположенных предметах. Они помогают направлять взгляд зрителя от одного элемента к другому.

Движение в сюжетной композиции. Вот здесь уже больше разнообразия в способах передачи движения. Здесь и фигуры, и окружающая их среда подчиняются правилам динамики и статики.

Раздел 4. Понятие единства в композиции. Сюжет в композиции.

Тема 4.1. Понятие единства на основе соподчинения и гармонии. Эскиз композиции с несложным сюжетом в интерьере. Эскизы сюжета в интерьере.

Понятие единства. Благодаря соблюдению закона цельности произведение искусства воспринимается как единое нераздельное целое. Суть закона можно раскрыть, проанализировав его общие черты и качества. Главная черта закона цельности - неразделимость композиции - обозначает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, самостоятельных частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение так называемой конструктивной идеи. Другой чертой или качеством закона цельности является необходимость связи и взаимного соподчинения всех элементов композиции. Выходя с конструктивной идеи, выделяется центр внимания, который подчиняет второстепенное. Закон цельности имеет в виду не повторность элементов композиции (формы, пятна, жесты и т.д.). Все похожее или объединяется в силуэт, или чем-то отличается.

Гармония - связь, стройность, соразмерность, подчиненность отдельных сторон предметов или явлений, объединение в разнообразии. В живописи - это соответствие деталей целому не только по размеру, но и по цвету. В живописи цветовая гармония - это цветовое единение, гамма родственных оттенков.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа.

Тема 4.2. Упражнение на решение основной сути замысла через использование ограниченных способов изображения. Эскизы несложного сюжета в пейзаже.

Сюжетная композиция в живописи - это изображение на картине определенной завершенной ситуации. Именно сюжетная композиция в искусстве делает произведение запоминающимся, но для этого она должна быть грамотно построена. Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. В сюжете тема неотделима от определенной идейной оценки. Развитый сюжет воплощается художником, через умело выбранный момент действия. Большое значение в сюжетной картине имеет точное психологическое нюансы образов в отношении конкретной сюжетной ситуации.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном смысле сюжета. Центр выделяется объемом, освещением и другими средствами, действующими в соответствии с

основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя. Центр композиции включает сюжетную завязку с главными действующими лицами и аксессуарами.

Понятие единства. Благодаря соблюдению закона цельности произведение искусства воспринимается как единое нераздельное целое. Суть закона можно раскрыть, проанализировав его общие черты и качества. Главная черта закона цельности - неразделимость композиции - обозначает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, самостоятельных частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения.

Тема 4.3. Упражнение на решение разных пространственных ситуаций. Эскизы одного и того же мотива с разных точек зрения.

Пространство - общее свойство материального света; изобразительный способ, действие которого строится на зрительной взаимосвязи нескольких объектов. Пространство используется художником в скульптуре, и архитектуре. Он может изображаться и на плоскости - в рисунке, графике, живописи.

При выполнении набросков обращается внимание на компоновку больших масс, расположенных на разных планах. Если в мотив входит группа высоких деревьев, которая доминирует среди архитектурных строений, рекомендуется взять вертикальный формат. Строения, расположенные в ряд, параллельно плоскости картины, подсказывают горизонтальный формат. При изображении улицы, которая уходит вдаль, движение может быть выраженным в глубину картины или по диагонали.

В композиции городского пейзажа ключевую роль играют законы перспективы и ритмы архитектурных масс и линий - динамичных или спокойных. Объемные формы и ритмику в условиях городского пейзажа хорошо показывает природное размещение «света и тени». В многоплановом пейзаже будет ясно видна тональная и цветовая разница от первого до дальнего плана.

Раздел 5. Наблюдение ритмических ситуаций в жизни. Жанровая сцена в композиции.

Тема 5.1. Наблюдение несложных ритмических ситуаций в жизни. Эскиз сюжетной композиции.

Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. Сюжетная композиция в живописи - это изображение на картине определенной завершенной ситуации. Именно сюжетная композиция в искусстве делает произведение запоминающимся, но для этого она должна быть грамотно построена.

Поиск ритма является главной целью для данной задачи. Ритм, как правило, композиции имеет свои особенности и широкий диапазон действия в творчестве художников. Он выполняет организующую и эстетическую роль в композиции. Его действие основано на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах. Само наличие тональных или цветовых контрастов обеспечивает восприятие изображаемого издали, даже на расстоянии. При угасании тональных и цветовых контрастов ритм почти не воспринимается,

даже при наличии контрастов размеров или положений предметов в пространстве. В удачной композиции ритм одновременно разделяет компоненты произведения (проявляется действие закона контрастов) и объединяет их. Это указывает на связь ритма с композиционным законом цельности.

Тема 5.2. Свет, как средство выявления главного в композиции. Жанровая сцена в интерьере.

Количество света имеет значение, особенно в так называемой тональной живописи, где предметы и объекты объёмно написаны и их форма в пространстве выглядит традиционно реалистично. Обилие света, также как и его недостаток, уничтожает объём, форму, иногда и пространство, при этом создавая особенный эмоциональный настрой.

Тёплый свет создаёт ощущение уюта, согревает (это свет от желтоватой электрической лампы, закатный свет садящегося за горизонт солнца, свет от открытого огня, солнечный свет на пленэре (но не всегда! это зависит от ситуации)). Тени при тёплом свете выглядят серо-голубыми, зеленоватыми, сложно-фиолетовыми и даже синими. Холодный свет окутывает освещённые части предметов лёгкой дымкой голубоватого, холодного серого или нейтрально белого цвета, оставляя тени тёплыми коричневыми, зеленоватыми, красноватыми. Холодным бывает свет, идущий в комнату из окна, солнечный свет в ненастье, белый свет люминесцентной лампы и т.д.

Направление света и расположение предметов относительно светового потока задаёт не только степень освещения предметов в живописи, но и определяет пропорциональное соотношение света и теней в картине. В зависимости от направления потока света и положения предметов и объектов относительно него, а также высоты источника света может меняться не только качество восприятия объектов на картине (их форма, объём, пространство между ними, точность детализации и другое), но и впечатление на зрителя от этих предметов и объектов.

Тема 5.3. Роль пластического мотива в решении замысла. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Сюжетная композиция строится на взаимоотношении двух понятий - сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении. Сюжет, образно говоря, находится на поверхности айсберга, а содержание - его глубинная часть. Один и тот же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, то - есть, создают свою версию содержания. Главными идейно-художественными элементами композиции являются жизненность, выразительность и целостность. Хотя практически эти законы не существуют изолированно друг от друга, а тесно связаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией, можно, сказать, что первый из них - закон жизненности - имеет наибольшее значение в работе над построением сюжета. Закон выразительности, закон

пользования контрастами касается, главным образом, второго этапа - создания пластической основы композиции. Закон цельности прямо связан с проблемой законченности и относится больше всего к процессу завершения произведения.

Раздел 6. Выразительность и цельность замысла в композиции.

Тема 6.1. Представления и жизненная основа сюжетного замысла. Эскизы композиции на историческую тему.

Сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Сюжетная композиция строится на взаимоотношении двух понятий - сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении.

Эта задача требует собрание исторического материала, на выбранную студентом тему. Успех будущей композиции в первую очередь зависит от самостоятельного умения мыслить. Студент должен наиболее уверенно раскрыть взятую им историческую тему. Во время сбора исторического материала принципиальная схема самой композиции может меняться и корректироваться. Чем более плодотворной будет работа по сбору материала, тем скорее у студента появится решение будущего произведения. В подготовительную работу входит чтение книг, просмотр кинофильмов, поиск специальной исторической литературы. Но главное, что этот процесс не только должен быть созерцанием, а и практичным.

Тема 6.2. Подчиненность всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Эскиз многофигурной композиции.

Многофигурная композиция – это вид композиции, которая состоит из большого количества фигур, объединенных в одну группу. Такая разновидность считается одной из самых сложных в живописи. Хотя силуэты имеют огромное значение в смысловом содержании картины, не менее важно и интерьерное пространство.

В многофигурной композиции жест и поза не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть ее смысл. Зачастую жест выполняет роль рассказчика. 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. Фон и окружение тоже может значительно раскрыть смысл происходящего в картине. Это может быть экстерьер или интерьер.

Этапы работы над многофигурной композицией.

1. Обдумывание темы, сюжета, действия и действующих лиц в композиции.

2. Зарисовки и наброски фигур с натуры. (Если работают над историческими картинами, то изучают костюмы той эпохи, собирают необходимый материал).

3. В первых карандашных эскизах ищется пластическая идея, силуэт пятна, движение композиционных масс, формат будущей работы.

4. Работа с цветом. Решается цветовая идея, проблематика цветовых контрастов и нюансов, развитие цветового пятна и силуэта.

5. Работа с мелкими деталями. Уточнение, дополнительные штрихи.

Тема 6.3. Выразительность и цельность замысла. Эскиз сюжетной композиции.

Сюжетная композиция. В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Выбор природы нередко подсказывают какие-либо отдельные предметы и острохарактерные детали пейзажа, они сразу же привлекают внимание, становятся, как правило, композиционным центром этюда или картины. Разработка композиции и поиск ее сюжета ведется на основе летних впечатлений. Световое и тональное решение является важным элементом в решении данной композиции. Поиск цвета должен соответствовать смысловой и идейной нагрузке. Определившись с тематикой будущей композиции необходимо обратиться к работе с натурой. Выполнить необходимые наброски и зарисовки фигур и групп людей. Написать необходимые этюды на заданную тематику.

Раздел 7. Острота художественного видения. Историческая и современная композиция.

Тема 7.1. Эскиз на свободную тему. Современная и историческая композиции (2 эскиза).

Сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Композиция на историческую тему требует собрание исторического материала, на выбранную студентом тему. Успех будущей композиции в первую очередь зависит от самостоятельного умения мыслить. Студент должен наиболее уверенно раскрыть взятую им историческую тему. Во время сбора исторического материала принципиальная схема самой композиции может меняться и корректироваться. Чем более плодотворной будет работа по сбору материала, тем скорее у студента появится решение будущего произведения. В подготовительную работу входит чтение книг, просмотр кинофильмов, поиск специальной исторической литературы. Но главное, что этот процесс не только должен быть созерцанием, а и практичным.

Композиция на современную тему может быть разработана на основе летних впечатлений. Световое и тональное решение является важным элементом в решении данной композиции. Поиск цвета должен соответствовать смысловой и идейной нагрузке. Определившись с тематикой будущей композиции необходимо обратиться к работе с натурой. Выполнить необходимые наброски и зарисовки фигур и групп людей. Написать необходимые этюды на заданную тематику.

Тема 7.2. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и

назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Сюжетная композиция строится на взаимоотношении двух понятий - сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении. Сюжет, образно говоря, находится на поверхности айсберга, а содержание - его глубинная часть. Один и тот же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, то - есть, создают свою версию содержания. Главными идейно-художественными элементами композиции являются жизненность, выразительность и целостность.

Тема 7.3. Работа над дипломным эскизом.

Эскиз станковой картины. Утвержденная тема разрабатывается, и в конце полугодия утверждается эскиз диплома. В отдельных случаях, в зависимости от индивидуальной привязанности ученика, на диплом могут быть представлены графические станковые листы, соединенные единым замыслом.

1. Накопление натурального материала: наброски, зарисовки, этюды.
2. Композиционные поиски.
3. Нахождение необходимого решения.
4. Разработка найденного сюжета.
5. Выполнение композиции на большом формате.
6. Обсуждение и утверждение дипломного эскиза.

Раздел 8. Систематизация практических знаний, умений и навыков по композиции.

Тема 8.1. Завершение работы над дипломным эскизом.

Выполняется натуральный материал: этюды с натуры рисунки фигур и среды. Работа над картоном в размере. Выполнение дипломного эскиза. Оформление эскиза в раму.

1. Накопление натурального материала: наброски, зарисовки, этюды.
2. Композиционные поиски.
3. Нахождение необходимого решения.
4. Разработка найденного сюжета.
5. Выполнение композиции на большом формате.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ.

Раздел 1. Основы композиции в живописи, законы ее построения.

Тема 1.1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

1. Цель и задачи курса композиции, содержание предмета композиции, его значение в процессе обучения.
2. Особенности станковой композиции.

Термины: история изобразительного искусства, композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит.

Выполнить:

1. Повторение законов композиции.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 2; 4; 6; 9; 14].

Тема 1.2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.

1. Выражение сильного зрительного впечатления от прочитанного литературного произведения (сказки): освещение связь групп, цветовой акцент, выявление значительного, масштабный контраст, выбор интересной точки зрения. Анализ работ художников. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на сказочные сюжеты.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 5; 6; 8; 11; 13].

Тема 1.3. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения. Развитие наблюдательности, умение увидеть взаимосвязь форм, выбор точки зрения.

2. Работа над эскизами по памяти, на основе наблюдения окружающей действительности.

3. Выражение первого сильного зрительного впечатления от увиденного - передача освещения, связь групп, цветовой акцент, выявления значительных масштабных контрастов

4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение натуральных набросков, этюдов.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции этюдов пластического мотива.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [4](#); [6](#); [7](#); [8](#); [14](#); [17](#)].

Тема 1.4. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

1. Выполнение композиционных набросков.

2. Равновесие отдельных элементов натюрморта.

3. Симметрическое и асимметрическое равновесие. Неделимость композиции. Связь формата композиции с замыслом.

4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов,

спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на виды равновесия.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[6](#); [7](#); [12](#); [13](#); [15](#)].

Раздел 2. Формирование художественного видения в композиции.

Тема 2.1. Упражнение для развития художественного виденья.

Композиция интерьера. Этюды интерьера.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения.
2. Узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали. Анализ работ художников.
3. Выполнение эскизов композиции в чёрно-белом варианте с учётом перехода от простого повтора, через изменение интервалов к различной группе элементов.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции интерьера. Разбор эскизов композиции по тону.
2. Поиск сюжета, узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[2](#); [4](#); [12](#); [13](#); [14](#); [15](#)].

Тема 2.2. Роль равновесия в выражении целостности замысла.

Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.

1. В решении эскиза должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие. Анализ работ художников.

2. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции натюрморта в интерьере. Зарисовки разных натюрмортов в интерьере.

2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [4](#); [5](#); [7](#); [14](#); [17](#)].

Тема 2.3. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.

1. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряжённости и выразительности композиции.

2. Выразительность и новые приметы современного пейзажа, контраст старого и нового. Анализ работ художников.

3. Выполнение эскизов композиции. Обобщённая передача различных видов контраста: масс, динамики, статики, формы предмета по отношению к пространству.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение этюдов городского пейзажа и зарисовок к эскизу.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 5; 6; 13; 15; 17].

Раздел 3. Понятия равновесия, контраста, движения, ритма в формировании замысла композиции.

Тема 3.1. Упражнения для развития художественного видения с использованием равновесия и контраста. Эскизы разнообразных объектов на равновесие и контраст.

1. Узнавание объекта, его специфических признаков, отбор главного в композиционном решении, значение характерной детали. Развитие остроты видения.
2. Использование законов перспективы в различных композиционных решениях.
3. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряжённости и выразительности композиции. Анализ работ художников.
4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции разнообразных объектов на равновесие и контраст.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете
3. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 5; 8; 10; 17; 18].

Тема 3.2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни. Эскиз композиции на несложную ритмическую ситуацию.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения.
2. Узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали.

3. Зрительная ритмика, основанная на смысле изображения, закономерность в композиции, содействие ясности выражения чувств и образных представлений. Анализ работ художников.

4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на несложную ритмическую ситуацию.

2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

3. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 4; 7; 8; 10; 12; 18].

Тема 3.3. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни. Эскиз композиции на спортивную тему.

1. На основе наблюдений, зарисовок с натуры и по памяти выполнить эскиз – действие персонажей в жанровом решении. Построение общего движения.

2. Пластика движения фигуры человека, пластическая связь групп. Поиски выразительного силуэта.

3. Характеристика движения в связи с профессией и возрастом человека. Анализ работ художников.

4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на спортивную тему.
2. Выполнение зарисовок человека в движении.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [4](#); [6](#); [8](#); [9](#); [12](#); [13](#)].

Раздел 4. Понятие единства в композиции. Сюжет в композиции.

Тема 4.1. Понятие единства на основе соподчинения и гармонии.

Эскиз композиции с несложным сюжетом в интерьере. Эскизы сюжета в интерьере.

1. Определяющее значение в композиции идейного замысла, содержания.
2. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного.
3. Смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз.
4. Выполнение эскизов композиции несложных сюжетных мотивов на выявление главного светом, цветом, тональным пятном.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции сюжета в интерьере. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [5](#); [7](#); [11](#); [12](#); [14](#)].

Тема 4.2. Упражнение на решение основной сути замысла через использование ограниченных способов изображения. Эскизы несложного сюжета в пейзаже.

1. На основе наблюдений, зарисовок с натуры и по памяти выполнить композиционный эскиз несложного сюжета в пейзаже.
2. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного.
3. Смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз. Анализ работ художников.
4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону. Выполнение эскизов композиции в цвете. Сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Написание этюдов с натуры пейзажа.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 4; 5; 11; 14; 18].

Тема 4.3. Упражнение на решение разных пространственных ситуаций. Эскизы одного и того же мотива с разных точек зрения.

1. Возможность различных решений при одной теме.
2. Сбор материала, выбор мотива.
3. Сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
4. Роль силуэта в решении композиционного замысла.
5. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений. Анализ работ художников.
6. Выполнение эскизов композиции, создание сюжета на основе увиденной характерной детали, цветовых ассоциаций.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции одного и того же мотива с разных точек зрения.
2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [6; 7; 12; 13; 17].

Раздел 5. Наблюдение ритмических ситуаций в жизни. Жанровая сцена в композиции.

Тема 5.1. Наблюдение несложных ритмических ситуаций в жизни. Эскиз сюжетной композиции.

1. Ритмическое построения как средство эмоционального воздействия.
2. Цветовой ритм, передача ритмом общего настроения. Анализ работ художников.
3. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
2. Зарисовки различных ритмических ситуаций.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [5](#); [7](#); [12](#); [14](#)].

Тема 5.2. Свет, как средство выявления главного в композиции. Жанровая сцена в интерьере.

1. Понятие светотени и её законов, выявление светом смыслового центра.
2. Выполнение композиции с целью анализа светотени и решения построения пространства в эскизе жанровой композиции.
3. Выбор выразительной точки зрения.
4. Выполнение эскизов жанровых сцен в интерьере.
5. Зарисовки фигур и групп в интерьере при определённом источнике света, варианты на различные решения композиции.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение,

цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок жанровых сцен в интерьере к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 7; 11; 13; 14; 16].

Тема 5.3. Роль пластического мотива в решении замысла. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

1. Выполнение сюжетной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.
2. Выполнение эскизов сюжетной композиции на современную городскую тему, поиски неожиданных композиционных решений.
3. Сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Выполнение этюдов городского пейзажа.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [6; 7; 11; 14; 16; 18].

Раздел 6. Выразительность и цельность замысла в композиции.

Тема 6.1. Представления и жизненная основа сюжетного замысла. Эскизы композиции на историческую тему.

1. Возможность различных решений при одной теме, сбор исторического и документального материала.
2. Выбор мотива, сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
3. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.
4. Выполнение эскизов композиции на историческую тему.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная

перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на историческую тему.
2. Выполнение этюдов и зарисовок на историческую тему.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [6](#); [7](#); [9](#); [10](#); [11](#); [17](#)].

Тема 6.2. Подчиненность всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Эскиз многофигурной композиции.

1. Выполнение многофигурной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.
2. Поиски неожиданных композиционных решений, понимание роли сюжетно-смыслового центра и средств его выражения.
3. Выполнение эскизов композиции, сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов многофигурной композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[2](#); [3](#); [7](#); [16](#); [18](#)].

Тема 6.3. Выразительность и цельность замысла. Эскиз сюжетной композиции.

1. Поиски неожиданных композиционных решений, понимание роли сюжетно-смыслового центра и средств его выражения.
2. Выполнение композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.

3. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
4. Развитие ассоциации, домысливание сюжета, создание сюжета на основе увиденной характерной детали.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [7](#); [11](#); [17](#); [18](#)].

Раздел 7. Острота художественного видения. Историческая и современная композиция.

Тема 7.1. Эскиз на свободную тему. Современная и историческая композиции (2 эскиза).

1. Выполнение композиции на современную и историческую тему.
2. Сбор исторического и документального материала. Выбор мотива.
3. Сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
4. Выполнение сюжетной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на современную и историческую композицию.
2. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей, интерьеров, пейзажей и т.д.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 7; 12; 13; 16].

Тема 7.2. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

1. Поэтичность замысла и чувство современности, отражение эмоционального воздействия природы на человека.
2. Поиски сюжета, его разработки, пластическое решение, цельность зрительного, пластического и смыслового восприятия.
3. Выполнение эскизов композиции, выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на современную городскую тему, сбор материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 4; 6; 7; 10; 13].

Тема 7.3. Работа над дипломным эскизом.

1. Разработка эскизов станковой картины или серии станковых графических листов, объединённых единым замыслом. Анализ работ художников.
2. Выполнение этюдов и зарисовок пейзажей и др.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти,

сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [6](#); [8](#); [9](#); [10](#); [13](#); [17](#)].

Раздел 8. Систематизация практических знаний, умений и навыков по композиции.

Тема 8.1. Завершение работы над дипломным эскизом.

1. Эскиз станковой картины или серии станковых графических листов, объединённых единым замыслом.
2. Обязательное представление целевого натурального материала, соответствующего образному композиционному замыслу.
3. Выполнение эскизов композиции.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение картона дипломной работы.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#); [18](#)].

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел 1. Основы композиции в живописи, законы ее построения.

Тема 1.1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

1. Цель и задачи курса композиции, содержание предмета композиции, его значение в процессе обучения.
2. Особенности станковой композиции.

Термины: история изобразительного искусства, композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит.

Выполнить:

1. Повторение законов композиции.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [4](#); [6](#); [9](#); [14](#)].

Тема 1.2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.

1. Выражение сильного зрительного впечатления от прочитанного литературного произведения (сказки): освещение связь групп, цветовой акцент, выявление значительного, масштабный контраст, выбор интересной точки зрения. Анализ работ художников. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на сказочные сюжеты.

2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[4](#); [5](#); [6](#); [8](#); [11](#); [13](#)].

Тема 1.3. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения. Развитие наблюдательности, умение увидеть взаимосвязь форм, выбор точки зрения.
2. Работа над эскизами по памяти, на основе наблюдения окружающей действительности.
3. Выражение первого сильного зрительного впечатления от увиденного - передача освещения, связь групп, цветовой акцент, выявления значительных масштабных контрастов
4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение натуральных набросков, этюдов.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции этюдов пластического мотива.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [4](#); [6](#); [7](#); [8](#); [14](#); [17](#)].

Тема 1.4. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

1. Выполнение композиционных набросков.
2. Равновесие отдельных элементов натюрморта.
3. Симметрическое и асимметрическое равновесие. Неделимость композиции. Связь формата композиции с замыслом.

4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на виды равновесия.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [6; 7; 12; 13; 15].

Раздел 2. Формирование художественного видения в композиции.

Тема 2.1. Упражнение для развития художественного виденья.

Композиция интерьера. Этюды интерьера.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения.
2. Узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали. Анализ работ художников.
3. Выполнение эскизов композиции в чёрно-белом варианте с учётом перехода от простого повтора, через изменение интервалов к различной группе элементов.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции интерьера. Разбор эскизов композиции по тону.

2. Поиск сюжета, узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного.

3. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 4; 12; 13; 14; 15].

Тема 2.2. Роль равновесия в выражении целостности замысла.

Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.

1. В решении эскиза должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие. Анализ работ художников.

2. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции натюрморта в интерьере. Зарисовки разных натюрмортов в интерьере.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [4](#); [5](#); [7](#); [14](#); [17](#)].

Тема 2.3. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.

1. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряжённости и выразительности композиции.
2. Выразительность и новые приметы современного пейзажа, контраст старого и нового. Анализ работ художников.
3. Выполнение эскизов композиции. Обобщённая передача различных видов контраста: масс, динамики, статики, формы предмета по отношению к пространству.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение этюдов городского пейзажа и зарисовок к эскизу.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[4](#); [5](#); [6](#); [13](#); [15](#); [17](#)].

Раздел 3. Понятия равновесия, контраста, движения, ритма в формировании замысла композиции.

Тема 3.1. Упражнения для развития художественного видения с использованием равновесия и контраста. Эскизы разнообразных объектов на равновесие и контраст.

1. Узнавание объекта, его специфических признаков, отбор главного в композиционном решении, значение характерной детали. Развитие остроты видения.
2. Использование законов перспективы в различных композиционных решениях.

3. Роль контрастов в повышении эмоциональной напряжённости и выразительности композиции. Анализ работ художников.

4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции разнообразных объектов на равновесие и контраст.
2. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[4](#); [5](#); [8](#); [10](#); [17](#); [18](#)].

Тема 3.2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни. Эскиз композиции на несложную ритмическую ситуацию.

1. Роль натурального пластического мотива, пробуждающего активность воображения. Острота видения.
2. Узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного, значение характерной детали.
3. Зрительная ритмика, основанная на смысле изображения, закономерность в композиции, содействие ясности выражения чувств и образных представлений. Анализ работ художников.
4. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на несложную ритмическую ситуацию.
2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[2](#); [4](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#); [18](#)].

Тема 3.3. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни. Эскиз композиции на спортивную тему.

1. На основе наблюдений, зарисовок с натуры и по памяти выполнить эскиз – действие персонажей в жанровом решении. Построение общего движения.

2. Пластика движения фигуры человека, пластическая связь групп. Поиски выразительного силуэта.

3. Характеристика движения в связи с профессией и возрастом человека. Анализ работ художников.

4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на спортивную тему.
2. Выполнение зарисовок человека в движении.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [4](#); [6](#); [8](#); [9](#); [12](#); [13](#)].

Раздел 4. Понятие единства в композиции. Сюжет в композиции.

Тема 4.1. Понятие единства на основе соподчинения и гармонии.

Эскиз композиции с несложным сюжетом в интерьере. Эскизы сюжета в интерьере.

1. Определяющее значение в композиции идейного замысла, содержания.
2. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного.
3. Смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз.
4. Выполнение эскизов композиции несложных сюжетных мотивов на выявление главного светом, цветом, тональным пятном.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции сюжета в интерьере. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [5](#); [7](#); [11](#); [12](#); [14](#)].

Тема 4.2. Упражнение на решение основной сути замысла через использование ограниченных способов изображения. Эскизы несложного сюжета в пейзаже.

1. На основе наблюдений, зарисовок с натуры и по памяти выполнить композиционный эскиз несложного сюжета в пейзаже.
2. Цельность композиции, выявление главного и второстепенного.
3. Смысловое, цветовое и тональное соподчинение, роль масштабности, значение пауз. Анализ работ художников.

4. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону. Выполнение эскизов композиции в цвете. Сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Написание этюдов с натуры пейзажа.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 4; 5; 11; 14; 18].

Тема 4.3. Упражнение на решение разных пространственных ситуаций. Эскизы одного и того же мотива с разных точек зрения.

1. Возможность различных решений при одной теме.
 2. Сбор материала, выбор мотива.
 3. Сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
 4. Роль силуэта в решении композиционного замысла.
 5. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.
- Анализ работ художников.
6. Выполнение эскизов композиции, создание сюжета на основе увиденной характерной детали, цветовых ассоциаций.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции одного и того же мотива с разных точек зрения.

2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [6; 7; 12; 13; 17].

Раздел 5. Наблюдение ритмических ситуаций в жизни. Жанровая сцена в композиции.

Тема 5.1. Наблюдение несложных ритмических ситуаций в жизни. Эскиз сюжетной композиции.

1. Ритмическое построения как средство эмоционального воздействия.
2. Цветовой ритм, передача ритмом общего настроения. Анализ работ художников.
3. Выполнение эскизов композиции. Разбор эскизов композиции по тону.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
2. Зарисовки различных ритмических ситуаций.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [5](#); [7](#); [12](#); [14](#)].

Тема 5.2. Свет, как средство выявления главного в композиции. Жанровая сцена в интерьере.

1. Понятие светотени и её законов, выявление светом смыслового центра.
2. Выполнение композиции с целью анализа светотени и решения построения пространства в эскизе жанровой композиции.
3. Выбор выразительной точки зрения.
4. Выполнение эскизов жанровых сцен в интерьере.
5. Зарисовки фигур и групп в интерьере при определённом источнике света, варианты на различные решения композиции.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок жанровых сцен в интерьере к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [7](#); [11](#); [13](#); [14](#); [16](#)].

Тема 5.3. Роль пластического мотива в решении замысла. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

1. Выполнение сюжетной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.
2. Выполнение эскизов сюжетной композиции на современную городскую тему, поиски неожиданных композиционных решений.
3. Сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр,

колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Выполнение этюдов городского пейзажа.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[6](#); [7](#); [11](#); [14](#); [16](#); [18](#)].

Раздел 6. Выразительность и цельность замысла в композиции.

Тема 6.1. Представления и жизненная основа сюжетного замысла.

Эскизы композиции на историческую тему.

1. Возможность различных решений при одной теме, сбор исторического и документального материала.
2. Выбор мотива, сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
3. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.
4. Выполнение эскизов композиции на историческую тему.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на историческую тему.
2. Выполнение этюдов и зарисовок на историческую тему.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [6](#); [7](#); [9](#); [10](#); [11](#); [17](#)].

Тема 6.2. Подчиненность всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Эскиз многофигурной композиции.

1. Выполнение многофигурной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.
2. Поиски неожиданных композиционных решений, понимание роли сюжетно-смыслового центра и средств его выражения.
3. Выполнение эскизов композиции, сбор материала.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов многофигурной композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 3; 7; 16; 18].

Тема 6.3. Выразительность и цельность замысла. Эскиз сюжетной композиции.

1. Поиски неожиданных композиционных решений, понимание роли сюжетно-смыслового центра и средств его выражения.
2. Выполнение композиции на основе собственных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти.
3. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
4. Развитие ассоциации, домысливание сюжета, создание сюжета на основе увиденной характерной детали.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции.
2. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 7; 11; 17;18].

Раздел 7. Острота художественного видения. Историческая и современная композиция.

Тема 7.1. Эскиз на свободную тему. Современная и историческая композиции (2 эскиза).

1. Выполнение композиции на современную и историческую тему.
2. Сбор исторического и документального материала. Выбор мотива.
3. Сюжетно - тематический центр композиции и средства его выражения.
4. Выполнение сюжетной композиции на основе собственных наблюдений и переживаний.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на современную и историческую композицию.
2. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей, интерьеров, пейзажей и т.д.
3. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [7](#); [12](#); [13](#); [16](#)].

Тема 7.2. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

1. Поэтичность замысла и чувство современности, отражение эмоционального воздействия природы на человека.
2. Поиски сюжета, его разработки, пластическое решение, цельность зрительного, пластического и смыслового восприятия.
3. Выполнение эскизов композиции, выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции на современную городскую тему, сбор материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 4; 6; 7; 10; 13].

Тема 7.3. Работа над дипломным эскизом.

1. Разработка эскизов станковой картины или серии станковых графических листов, объединённых единым замыслом. Анализ работ художников.
2. Выполнение этюдов и зарисовок пейзажей и др.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд,, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение эскизов композиции.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 6; 8; 9; 10; 13; 17].

Раздел 8. Систематизация практических знаний, умений и навыков по композиции.

Тема 8.1. Завершение работы над дипломным эскизом.

1. Эскиз станковой картины или серии станковых графических листов, объединённых единым замыслом.

2. Обязательное представление целевого натурального материала, соответствующего образному композиционному замыслу.

3. Выполнение эскизов композиции.

Термины: композиция, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, линейная перспектива, воздушная перспектива, глазомер, пропорции, технология живописных материалов, акварельные краски, техника живописи, заливка плоскости, первая прописка, многослойная живопись, лессировка, а ля прима, смешивание цветов, спектральный круг, теплые цвета, холодные цвета, бумага, планшет, кисти, сюжет, замысел, иллюстрация, пластический мотив, композиционный центр, колорит, акцент, симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, золотое сечение, цельность, гармония, пространство, картинная плоскость, контраст, единство в композиции.

Выполнить:

1. Выполнение картона дипломной работы.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 7; 8; 10; 12; 18].

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.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	обучающийся владеет глубокими знаниями по композиции, живописи, пластической анатомии, творчески подходит к каждому заданию, обладает техниками и технологиями живописи, работает самостоятельно. Работы обучающегося могут быть использованы в методических целях и на выставках. Обучающийся имеет понятие плоскости листа (холста)

	как целого; грамотно komponует изображение на плоскости, правильно выбирает размер изображения, раскрывает тему композиции; показывает знание композиционных законов и правил, знание приемов композиции; воздушной и линейной перспективы; пропорций и цветовых отношений. Ведет работу последовательно, в соответствии с требованиями задания.
Хорошо (4)	обучающийся владеет теоретическими знаниями по композиции, живописи, пластической анатомии, творчески подходит к каждому заданию, выполняет требования к каждому заданию на достаточном композиционном, техническом и технологическом уровне, работает самостоятельно. Обучающийся имеет понятие плоскости листа (холста) как целого; грамотно komponует изображение на плоскости, правильно выбирает размер изображения, раскрывает тему композиции; показывает знание композиционных законов и правил, знание приемов композиции; воздушной и линейной перспективы; пропорций и цветовых отношений. Ведет работу последовательно, в соответствии с требованиями задания.
Удовлетворительно (3)	обучающийся обладает теоретическим материалом по предмету, отличает различные виды композиции, регулярно работает над заданиями, но не имеет творческого подхода к ним. Обучающийся имеет понятие плоскости листа (холста) как целого; грамотно komponует изображение на плоскости, правильно выбирает размер изображения, раскрывает тему композиции; показывает знание композиционных законов и правил, пропорций и цветовых отношений. Ведет работу последовательно, в соответствии с требованиями задания.
Неудовлетворительно (2)	обучающийся, который не имеет понятия о композиции в целом, демонстрирует примитивный уровень работы над заданием, имеет нерегулярный характер самостоятельной работы. Обучающийся на низком уровне komponует изображение на плоскости бумаги (холста), не верно раскрывает тему композиции; не показывает знания композиционных законов и правил, пропорций и цветовых отношений. Ведет работу не последовательно, в соответствии с требованиями задания, не владеет живописными техниками при написании композиции.

**10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Основные источники:

1. [Алексеев П. К. Основы изобразительной грамоты : учеб. пособ. / П. К. Алексеев. — М. : НИУ ИТМО, 2011. — 70 с. : ил.](#)
2. [Алексеев С. О колорите. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
3. [Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 344 с. : ил.](#)
4. [Беда Г. В. Живопись : учебник / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил.](#)
5. [Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1981. — 239 с. : ил.](#)
6. [Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1967. — 182 с.](#)
7. [Вибер Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. — М. : Академия художеств СССР, 2004. — 156 с.](#)
8. [Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 263 с. : ил.](#)
9. [Киплик Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — М. : Сварог и К, 2002. — 357 с.](#)
10. [Краморов С. Н. Конструктивный рисунок : Натюрморт. Голова человека : учеб. пособ. для студ. вузов / С. Н. Краморов. — Омск : Академия, 2005. — 110 с. : ил.](#)
11. [Маслов Н. Я. Пленэр : практика по изобразительному искусству : учеб. пособ. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н. Я. Маслов. — М. : Просвещение, 1984. — 112 с. : ил.](#)
12. [Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
13. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с. : ил.](#)
14. [Паранюшкин Р. В., Хандова Г. Н. Цветоведение для художников: колористика. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 96 с.](#)
15. [Ревякин П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : \[б. и.\], 1959. — 247 с.](#)
16. [Унковский А. А. Живопись фигуры : Работа над этюдами головы и фигуры человека. Портрет : пособие / А. А. Унковский. — М. : Просвещение, 1968. — 66 с. : ил.](#)
17. [Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита : учеб. пособ. / А. А. Унковский. — М. : Просвещение, 1980. — 145 с. : ил.](#)
18. [Шамагин Л. М. Масляная живопись \(сведения о материалах и технике\) / Л. М. Шамагин; под ред. Г. Б. Смирнова. — Л. : Учпедгиз, 1963. — 32 с.](#)

Дополнительные источники:

1. Федоров М.В. «Рисунок и перспектива», - М.: Искусство, 1960. - 268с.
2. Панксенов Г.И. «Живопись. Форма, цвет, изображение», - М.: Академия, 2007.

3. Аксенов Ю.Г., Ливидова М.М. «Цвет и линия», – М.: Советский художник, 1986.
4. Тюхтин В.С., Ларкин Ю.Ф. «Содержание и форма в искусстве», – М.: Советский художник, 1984.
5. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие», – М.: Прогресс, 1974.
6. Литвинов В.В. «Практика современной экспозиции», -М.: Плакат, 1988.
7. Юрьев Ф. «Цвет в искусстве книги», -К., 1988.
8. Васютинский Н. «Золотая пропорция», – М.; Молодая гвардия; 1990.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории.

Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебной аудитории и рабочих мест кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска.