МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1179.

Программу разработали В.И. Панич, старший преподаватель кафедры станковой живописи; С.Е. Прокопец преподаватель кафедры станковой живописи; С.А. Гончар, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой О. Н. Безуглый

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Дисциплина «Станковая композиция» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1, курса (1,2 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Курс для студентов проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

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

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

Просмотра и анализа практических работ студентов.

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения практические занятия – 30 часов в 1 семестре, 40 часов в 2 семестре, самостоятельная работа – 6 часов в 1 семестре, 32 часа в 2 семестре.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

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

Задачи изучения дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;

- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;

- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм;

- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- формирование у студентов достаточного объема знаний композиции, необходимых им для будущей профессиональной деятельности;

- расширение педагогического кругозора студентов, развитие их художественного и композиционного мышления;

- формирование у студентов общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций.

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Курс входит в блок базовых дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Основывается на базе дисциплин: «Академический рисунок», «Академическая живопись».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы стенописания».

1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	**Содержание компетенции**	**Результат обучения**
ПК-1	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования	***Уметь*:** – компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости; – выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка; ***Владеть:*** – постановкой кисти руки;
ПК-2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения профессиональных знании и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания по направленности (профиль) образования	***Знать*:** – законы линейной и воздушной перспективы; ***Уметь*:** – последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
ПК-4	способность к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики	***Знать*:** – понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования тона, светотеневой градации и т. д. ***Владеть:*** – развитым глазомером;
ПК-5	способность к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания	***Знать*:** – закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;
ПК-6	способностью к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении изысканий и исследований в сфере искусствознания по направленности (профилю) образования	***Уметь*:** – осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде; ***Владеть:*** – использованием красок.
ПК-7	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	***Знать*:** – методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии.
ПК-8	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	***Уметь*:** – достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении

1. **Структура учебной дисциплины**

Названия разделов и тем	Количество часов				
очная форма				
всего	в том числе			
л	п	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИЯ». КОМПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ.					
Тема 1. Пейзаж со стаффажем.			15		3
Тема 2. Фигура в интерьере.			15		3
Всего по I разделу	**36**		**30**		**6**
Раздел II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ ЖАНРОВОЙ КАРТИНЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.					
Тема 4. Эскиз композиции на историческую, христианскую тематику.		-	20	-	15
Тема 5. Эскиз жанровой картины на историческую, христианскую тематику.		-	20	-	17
Всего по II разделу	**72**	**-**	**40**	**-**	**32**
Всего по I и II разделам	**108**	**-**	**70**	**-**	**38**

1. **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

Тема 1. Пейзаж со стаффажем.

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

Тема 2. Фигура в интерьере.

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

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

Тема 4. Эскиз композиции на историческую, христианскую тематику.

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

Тема 5. Композиция жанровой картины на историческую, христианскую тему.

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

1. **СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

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

СР включает следующие виды работ:

– продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;

– поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

– подготовка к практическим занятиям;

– для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;

– подготовка к экзамену.

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

* 1. **Задания для контрольных работ**

Изучение каждой дисциплины завершается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой. При подготовке к зачету с оценкой у студента должны быть выполнены качественным образом, соответственно темам и заданиям семестра все работы: работы сданы в срок; правильно найдена и решена композиция; раскрыт замысел, состояние и настроение, прослеживается определенный ритм, колористическое решение работ; работы выполнены на хорошем уровне авторской живописной техники.

Дифференцированный зачет выставляется по последней работе, выполняемой за семестр и с учетом выполнения всех работ за семестр.

8. Критерии оценивания знаний студентов

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

9. Методическое обеспечение,

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.](http://195.39.248.242:404/85.15%20Графика/Авсиян%20О.%20А.Натура%20и%20рисование%20pdf.pdf)

2. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Алексеев%20О%20колорите.PDF)

3. [Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — [41 с.].](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Баранчук%20И.%20Живопись%20от%20А%20до%20Я.PDF)

4. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](http://195.39.248.242:404/85.1%20Изобразительное%20искусство/Беда%20Г.%20В.%20Основы%20изобразительной%20грамоты.PDF)

5. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Беда%20Г.Цветовые%20отношения%20и%20колорит.pdf)

6. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Волков%20Н_Композиция%20в%20живописи.pdf)

7. [Волков, Н. Н.Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Волков%20Н_Композиция_таблицы.pdf)

8. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция : методич. пособие для абитуриентов, поступающих на спец. 070601 «Дизайн», 070603 «Искусство интерьера» / А. А. Кошелева, Т. Н. Куренкова, С .А. Плешков. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с. — Лише ел. версія](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Рисунок,%20живопись,%20композиция%20Методичка%202009.pdf)

9. [Паранюшкин Р. В. Композиция / Р. В. Паранюшкин. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 80 с. : ил. — Школа изобразительных искусств. — 5-222-01875-Х. Худ. отд.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Паранюшкин%20Композиция.pdf)

10. [Шорохов Е. В.Композиция : учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с. : ил. — Худ. отд.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Шорохов%20Композиция.pdf)

1. Дополнительная литература

11. [Даглдиян К. Т. Декоративная композиция. — 3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 312 с. — ([32] л . и). — Высшее образование. — 978-5-222-17944-4.](http://195.39.248.242:404/85.12%20Декоративно-прикладное%20искусство/Даглдиян%20К.%20Декоративная%20композиция.pdf)

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

13. [Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита : учеб. пособ. / А. А. Унковский. — М. : Просвещение, 1980. — 145 с. : ил. — Лише ел. версія](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Унковский%20Живопись.%20Вопросы%20колорита.PDF)

14. [Чернышев О. В. Формальная композиция : творческий практикум по основам дизайна / О. В. Чернышев. — Минск : Харвест, 1999. — 312 с. : ил. — 985-433-206-3. Лише ел. версія](http://195.39.248.242:404/30.18%20Техническая%20эстетика/Чернышев%20Формальная%20композиция.pdf)

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

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

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

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

[19.](http://painting.artyx.ru/books/) [Мировая живопись : картины, портреты, биографии / сост. И. Г. Мост. — СПб : Кристалл, 2002. — 96 с. — Полотна великих мастеров. — 5-306-00267-6. Лише ел. версія](http://195.39.248.242:404/2017/Мировая%20живопись_%20Мост.pdf)

20. [Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.](http://art-urgal.org.ru/?page_id=1341)

[21.](http://art-urgal.org.ru/?page_id=1341) Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

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

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

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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