

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

ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 50.04.02 Изящные искусства
Программа подготовки – Станковая живопись
Форма обучения – очная
Год набора - 2024 год

ЛУГАНСК 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.02 Изыщные искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 560.

Программу разработал С.Н. Кондрашов, профессор кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Жанровая композиция» является частью, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень магистратуры) и адресована студентам 1 курса направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Курс для студентов по профилю «Станковая живопись» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

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

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

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

- оценки практической работы;

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой (II семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 20 часов, лекционные занятия - 20 часов, самостоятельная работа – 104 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Жанровая композиция» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике масляной живописи; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка магистров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Жанровая композиция» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Графические техники» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 50.04.02 Изящные искусства

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК – 1 Способен демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способен проявлять креативность композиционного мышления	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1 ПК-1 Знает: материалы, техники и технологии изобразительного искусства, способы и рациональность их использования в процессе работы	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать материалы, техники и технологии, применяемые в профессиональной деятельности художника живописца и рациональность их использования в связи с творческим замыслом;
ИД-2 ПК-1 Умеет: использовать материалы, технику и соблюдать технологию работы в различных областях искусства, в том числе материалы и технологию оформления и представления работы	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать профессиональные материалы, техники и технологии и их выразительные возможности при разработках эскизов композиций и создании авторских произведений;
ИД-3 ПК-1 Владеет: материалами, техниками технологиями работы в различных областях искусства, грамотно оформляя и представляя работы, используя современные средства	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть основными свойствами материалов, техниками, технологиями работы при создании художественных произведений в области станковой живописи и других видах изобразительного искусства;
ПК – 5 Способен к реализации в преподавании следующих основных задач: воспитание уважения к историко-культурным ценностям и традициям, усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях всемирной истории культуры, российской и всеобщей истории искусств, овладение элементарными методами художественного и искусствоведческого познания	
Индикаторы достижения компетенции	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-5: Знает: цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности в сфере изобразительных искусств;
ИД-2.ПК-5: Умеет: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения изобразительному искусству в образовательных организациях
ИД-3.ПК-5: Владеет: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой организации процесса воспитания и обучения изобразительному искусству в образовательных учреждениях

5. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	кон	с.р.	
1	2	3	4	5	6
Раздел I Композиция на свободную тему. (II семестр)					
Тема 1. Композиция жанровой картины на современную тему.	144	20	20	-	104
Всего по I разделу	144	20	20	-	104
Всего часов по дисциплине	144	20	20	-	104

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Тема 1. Композиция жанровой картины на современную тему.

Начало работы над композицией – выбор темы. Студент уже в этой композиции должен искать связь содержания композиции со своей темой научной работы. Студентам, которые заторможены в работе над композицией, педагог предлагает ряд тем, которые можно почти ежедневно наблюдать.

Выбрав тему, необходимо накопить наблюдаемый материал – наброски, зарисовки, этюды. Продолжается поиск материала в интернете к исторической композиции.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100-120 см по большой стороне.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

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

7.1 . ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1 КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Тема 1. Композиция жанровой картины на современную тему.

Начало работы над композицией – выбор темы. Студент уже в этой композиции должен искать связь содержания композиции со своей темой научной работы. Студентам, которые заторможены в работе над композицией, педагог предлагает ряд тем, которые можно почти ежедневно наблюдать.

Выбрав тему, необходимо накопить наблюдаемый материал – наброски, зарисовки, этюды. Продолжается поиск материала в интернете к исторической композиции.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100-120 см по большой стороне.

Термины: абрис, акцент, бистр, багет, валёр, вариант, вернисаж, грунт, деформация, декоративность, диптих, детализация, дублирование, жанр, жухлость, итальянский карандаш, карнация, колорит, коллаж, композиция, корпусное письмо, короластика, кракелюр, кракле, коллаж, лессировка, люстр, мастихин, миниатюра, моделировка, мольберт, монохромия, монументальная живопись, муштабель, набросок, нюанс, обскура, основа, панно, панорама, паспарту, пинакс, пастозность, перспектива, пинакотекта, пластические искусства, пластичность, пленэр, подрамник, полихромия, полутень, поновления, прием, профиль, размывка, ракурс, растушевка, реплика, ретушь, рефлекс, ритм, розетка, рисунок, сангина, сепия.

Выполнить:

1. Поиск форэскизов в цвете;
2. Выполнение набросков и этюдов;
3. Выполнение эскиза в цвете (малый формат);
4. Выполнение картона в размере (до 1 м. по большой стороне);
5. Выполнение эскиза в цвете (большой формат);
6. Прописки цветом, поиск ритма и пластики в формате;
7. Работа над психологией образов (написание дополнительных этюдов с голов натурщиков);
8. Работа над деталями, обобщение и завершение композиции;
9. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1; 2; 6; 10]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Теоретические вопросы для устного/письменного опроса в ходе проведения

текущей аттестации

1. В чем состоит двойное значение цвета (символическое и семантическое) в жанровой композиции? Что вы понимаете под цветовым символом в структуре художественного образа?
2. Дробность и стереотипность композиционного решения. В чем это проявляется?
3. Почему формальные элементы композиции, такие как пятно, линия цвет, являются системой знаков, средств выразительности художественного произведения?
4. Значение и роль в жанровой композиции таких понятий, как аллегория, метафора, интерпретации, трансформация, обобщение?
5. Жанровая композиция как учебный предмет. Законы, правила, приемы, выразительные средства жанровой композиции?
6. Охарактеризуйте основные законы композиции?
7. Какому художнику удалось выделить и сформулировать законы жанровой композиции.
8. Сформулируйте и обоснуйте признаки открытой жанровой композиции и замкнутой жанровой композиции.
9. Что такое изобразительное поле картины.
10. Как воздействует на зрителя горизонтально вытянутый формат картины.

8.2 Творческое задание

(II СЕМЕСТР)

Тема 1. Композиция жанровой картины на современную тему.

Выполнить:

1. Поиск форэскизов в цвете;
2. Выполнение набросков и этюдов;
3. Выполнение эскиза в цвете (малый формат);
4. Выполнение картона в размере (до 1 м. по большой стороне);
5. Выполнение эскиза в цвете (большой формат);
6. Прописки цветом, поиск ритма и пластики в формате;
7. Работа над психологией образов (написание дополнительных этюдов с голов натурщиков);
8. Работа над деталями, обобщение и завершение композиции;
9. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100-120 см по большой стороне.

Литература: [1; 2; 6; 10]

10. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

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

Основой обучения является композиционные постановки, которые предусматривают достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

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

Главным рабочим материалом является масло. С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

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

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

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

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

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

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

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

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Теоретические вопросы для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации	
5	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
4	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
3	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
2	Заслуживает студент который не может сформулировать ответ.
Творческое задание (зачет с оценкой)	
5	Заслуживает студент, при грамотном композиционном решении совокупности объемов и листа в целом. Ясно выраженная, оригинальная, образная композиционная идея. Правильное построение геометрических тел и их пересечений. Умелое владение законами воздушной перспективы, продуманная тональная проработка форм, удачный выбор расположения источника света. Отличное владение техникой исполнения рисунка
4	Заслуживает студент, с незначительными композиционными просчетами. Ясная, логичная композиционная идея. Несущественные нарушения в тональной проработке форм, неудачный выбор расположения источника света. Хорошее владение приемами и техникой исполнения рисунка.
3	Заслуживает студент, с недостаточно грамотной компоновкой листа. Неправильно построены некоторые фигуры и их пересечения в пространстве. Неясная композиционная идея. Существенные нарушения в тональной проработке форм. Слабое владение техникой исполнения рисунка.
2	Выставляется студенту, с не выполненными количественными задачами в соответствии с заданиями. Неудачная компоновка листа. Не владение техникой исполнения рисунка.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Искусство рисования и живописи. — 2006. — №20. — 24 с. : ил.
2. Основы живописи. — СПб : Весант, 1994. — 127 с. : ил.
3. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.
4. Школа рисования, живописи и прикладного искусства. — СПб : Изд. Т-во "Благо". — 345 с.
5. Баммес Г. Изображение фигуры человека. — М. : Сварог и К, 1999. — 39 с.
6. Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи. — Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1967. — 182 с.
7. Вибер Ж. Живопись и ее стедства. — М. : Академия художеств СССР, 2004. — 156 с.
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с. : ил.
9. Волков Н. Н. Цвет в живописи. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.
10. Котляров А. С. Композиционная структура изображения. — М. : Университетская книга, 2008. — 152 с. : ил.
11. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. — СПб : Азбука-классика, 2002. — 320 с.
12. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 190 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Волков И. Н. Цвет в живописи. М. 1984.
2. Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М. 1960.
3. Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. М. Л. 1957.
4. Йогансон Б. В. За мастерство в живописи. М. 1952.
5. Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. Ж. «Вопросы философии». № 167 1967.
6. Лаптев А. М. О композиции. М. 1959.
7. Мастера искусства об искусстве в семи томах. М. с 1966 – 1970.
8. Н. П. Крылов. Художник и педагог. М. 1960.
9. П. П. Чистяков и В. Э. Савинский. Переписка (1883 – 1888). Воспоминания. Л. М. 1939.
10. Ростовцев Н. Н., Игнатъев СС"/ и др. Рисунок, живопись, композиция.
11. Фаворский В. А. О композиции. Ж. «Искусство» №12. 1933.
12. Чистяков П. П. Письма, записки, книжки, воспоминания. М. 1953.
13. Фёдоров М. В. Рисунок и перспектива. М. Искусство. 1960.
14. Алпатов М. В. Композиция в живописи. М. 1940.

15. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. М. Просвещение, 1981.
16. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М. Искусство, 1977.
17. Дейнека А. А. Учитесь рисовать. М. 1961.
18. Зонненшталь Е. М. Композиция. М. 1953.
19. Йогансон В. В. Молодым художникам о живописи. М. 1959.
20. Капланов С. От замысла и натуры к законченному произведению. 1978.
21. Кибрик Е. А. К вопросу о композиции, ст. «Вопросы изобразительного искусства». М. 1954.
22. Кузин В. С. Психология. Высшая школа. М. 1974.
23. Кузнецова Э. В. Исторический и батальный жанр. М. Просвещение, 1982.
24. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М. Л. 1935.
25. Мастера искусства о композиции. Выпуск 6. Школа ИЗО. М. 1963.
26. Никифорова В. М. Путь к картине. М. 1971.
27. Творческий процесс и художественное восприятие. Статьи. Л. «Наука», 1978.
28. Шорохов Э. В. Основы композиции. М. Просвещение, 1953.
29. Юон К. Ф. Об искусстве. М. 1953.

Интернет-источники

1. Живопись: учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2010. — 223 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-01470-3. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?
2. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита " : методические указания / сост. Александр Васильевич Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с. — Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?
3. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия / сост. Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 207 с. — 5-09-000956-2. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?
4. Рисунок и живопись. Полный курс. — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. — 978-5-699-08868-3. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?
5. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php
6. Кальнинг А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php
7. Панксонов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с. — 978-5-7695-3878-0. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php

8. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия / сост. Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 207 с. — 5-09-000956-2. Академия

http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

9. Живопись / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил. — Лише ел. Версія

http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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