

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д13 ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «Общий курс композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: В. Н. Соловьев, старший преподаватель кафедры живописи, заслуженный художник РФ, член СХР.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	10
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	12
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	18
3.2. Список основной и дополнительной литературы	18
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	19
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	20
5. Методические рекомендации преподавателю.	21
6. Методические указания для студентов	25
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	32
8. Краткий словарь специальных терминов.....	34

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью дисциплины «Общий курс композиции» является:

- приобретение знаний и умений изображать на плоскости и в объеме предметы и явления окружающей действительности;
- обучение самостоятельному созданию законченного произведения, содержащего художественный образ;
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений;
- претворение живых наблюдений в художественные образы;
- развитие творческого воображения студента, умение видеть в жизни новое, прогрессивное.

Обучение живописи в высшей художественной школе направлено на воспитание художника-живописца, обладающего высоким профессиональным мастерством и изобразительной культурой.

Задачи дисциплины «Общий курс композиции» при обучении профессии «художник-живописец» вытекают из специфики этой профессии, по роду деятельности которой требуются не только огромные знания в области материальной культуры, литературы, театра и т.д., но и умение мыслить и, самое главное, выражать эти мысли средствами изобразительного искусства. Необходимо научить художников-живописцев проводить художественную оценку реальности при выделении характерного, типического и отражать окружающую действительность в образной форме; прививать профессиональное мастерство и навыки применения его в художественно-педагогической деятельности; обогащать чувственный опыт студентов, заключающийся в эмоциональном восприятии, эстетической оценке действительности; развивать психические процессы студентов, связанные с деятельностью «представления» (памяти, мышления, воображения) и ассоциативные процессы (образное мышление); осваивать композиционную грамоту и практически закреплять ее при выполнении специально разработанной системы заданий, активизирующих образное мышление студентов; расширять опыт самостоятельной творческой работы студентов.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами и материалами живописи.

Обучение строится путём практического освоения основных изобразительных систем и методов, существующих в мировом изобразительном искусстве, что позволяет учащимся приобрести опыт творческого отношения к натуре и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в процессе обучения.

Процесс постижения композиции направлен на всестороннее развитие художника-живописца.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д13 «Общий курс композиции» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация Художник-живописец (Станковая живопись).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Дисциплина «Общий курс композиции» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Живопись», «Рисунок», «Пластическая анатомия», все виды практик в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Общий курс композиции» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «Живопись», «Рисунок», «История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры» и «Техника станковой живописи и технология живописных материалов».

Навыки, полученные при изучении дисциплины «Общий курс композиции» являются базовыми для освоения дисциплины «Основы профессионального мастерства» и выполнения выпускной квалификационной работы. Художник-живописец должен быть готов к практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных живописных материалах, свободно владеть техниками масляной живописи, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Общий курс композиции».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Общий курс композиции»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает: <ul style="list-style-type: none">- принципы поиска методов изучения произведения искусства;- терминологическую систему; Умеет: <ul style="list-style-type: none">- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;- использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;- применять системный подход в профессиональной

	<p>деятельности.</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; - реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы зрительного восприятия произведения искусства; - основные методы сбора, анализа и выразительные средства в области изобразительного искусства, станковой живописи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами живописи в области изобразительного искусства, станковой живописи; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника (педагогической и художественно-творческой деятельности).
<p>ОПК-2 Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; - теоретические основы композиции со специальной терминологией (понятия «композиция», «художественный образ»; - законы, правила, приёмы, элементы композиции; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поэтапно и ассоциативно создавать станковые композиции; наблюдать за окружающей действительностью «глазами художника», т.е. подмечать интересное, необычное в предметах и явлениях действительности, видеть красоту и гармонию в обыденном, ассоциативно (образно) воспринимать окружающее, глубоко эмоционально переживать его; - определять методы и способы выполнения

	<p>профессиональных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
<p>ОПК- 3</p> <p>Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -особенности художественных материалов, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи; - техники и технологии изобразительного искусства применяемые в изобразительных и визуальных искусствах; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи, графики; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- навыками работы с натурными постановками, методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства;
<p>ПКО-1</p> <p>Способен создавать произведения изобразительного искусства в различных стилях, жанрах и формах</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -этапы исторического развития композиции в изобразительном искусстве, становление композиции как учебного предмета; - этапы сбора подготовительного материала для создания произведений изобразительного искусства; - основные виды и жанры живописи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания; -на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности; - наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности, выражать их через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области изобразительного искусства (станковой живописи); - поэтапно и ассоциативно создавать станковые композиции; наблюдать за окружающей действительностью «глазами художника», т.е. подмечать интересное, необычное в предметах и явлениях действительности, видеть красоту и гармонию в обыденном, ассоциативно (образно) воспринимать окружающее, глубоко эмоционально переживать его; - композиционно грамотно организовывать плоскость (или пространство) своей работы: подбирать и соединять в единое

	<p>целое элементы изображения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать живописные произведения, интерпретировать их художественно - стилистические и содержательные аспекты; - ориентироваться в условиях современного развития искусства живописи; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии; -разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; -образным мышлением, позволяющим выражать творческий замысел изобразительными средствами в станковой композиции; -навыками анализа композиционных особенностей художественного произведения в контексте историко-культурных событий и стилистических направлений в изобразительном искусстве;
<p>ПКО-2</p> <p>Способен давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве; - методы и способы выполнения профессиональных задач; - теоретические основы композиции, законы, правила, приёмы, элементы композиции, перспективу, анатомию, теорию и историю искусств и мировую материальную культуру; - вопросы единства содержания и формы в произведении искусства; - формально-содержательные характеристики образа (виды изображений); - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве; - методы и способы выполнения профессиональных задач. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств; - дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ учебных и творческих работ; - дать профессиональную оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного искусства в области станковой композиции; - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с

	натуры, композиционных поисков.
<p>ПК-1 Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи</p>	<p>Знает: -изобразительные средства станковой живописи, приёмы стилистики и создания произведения станковой живописи; - основные законы изображения предметного мира, окружающей среды и человека; - последовательность ведения работы в живописи;</p> <p>Умеет: - анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами рисунка и живописи; - использовать рисунки и этюды в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении создания произведения изобразительного искусства;</p> <p>Владеет: - навыками использования полученных знаний для создания на высоком профессиональном уровне произведений изобразительного искусства; - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; - способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства;</p>
<p>ПК-6 Способен к созданию и демонстрации авторских произведений изобразительного искусства на различных выставочных площадках (в галереях, выставочных залах); участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях</p>	<p>Знает: - систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;</p> <p>Умеет: - профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;</p> <p>Владеет: - навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его художественного содержания; - навыками оформления творческих работ и их экспозиции на выставках;</p>

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Общий курс композиции» составляет 684 часа (19 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 1624 часов;

(из них: лекции: 38 часов, практические занятия:462 часа)

самостоятельная работа — 184 часа.

Время изучения дисциплины 1-11 семестры.

Формы промежуточного контроля — экзамен.

Программа дисциплины «Общий курс композиции» реализуется в форме лекционных и практических групповых занятий, курсовая работа в 10 семестре.

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Все го часов	Семестры										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аудиторные занятия (всего)	500	64	64	64	64	32	32	32	32	32	48	36
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лекции	38	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	-
Практические занятия (ПЗ)	462	60	60	60	60	28	28	28	28	30	44	36
Самостоятельная работа (всего)	184	8	8	8	8	22	22	4	4	32	32	36
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость	19	2	2	2	2	1,5	1,5	1	1	1,8	2,2	2
час зач. ед.	684	72	72	72	72	54	54	36	36	64	80	72

В процессе обучения предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- практическая работа по сбору подготовительного материала к композиции;
- работа над эскизами, зарисовки и работа с натуры;
- проведение анализа композиции, способности студента к интерпретации и фиксированию явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами рисунка и живописи;
- выполнение станковых композиций;
- выполнение подготовительной работы к выпускной квалификационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах и выставках;
- выполнение курсовой работы.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
1.	Натюрморт тематический	1	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
2.	Сюжетная композиция на тему «Город»	1	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	1	72	4	60	-	-	8	Экзамен
3.	Сюжетная композиция на тему «Война»	2	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
4.	Сюжетная композиция на тему «Весна в городе»	2	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	2	72	4	60	-	-	8	Экзамен
5.	Решение композиционной темы «Современный мир»	3	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
6.	Решение композиционной темы «Война и мир»	3	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	3	72	4	60	-	-	8	Экзамен
7.	Решение композиционной темы «Женщины России»	4	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
8.	Решение композиционной темы «Я вижу мир»	4	36	2	30	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	4	72	4	60	-	-	8	Экзамен
9.	Решение композиционной темы «Мои друзья»	5	28	2	14	-	-	12	консультация преподавателя, просмотр
10.	Решение композиционной темы «Окно»	5	26	2	14	-	-	10	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	5	54	4	28	-	-	22	Экзамен
11.	Сюжетная композиция на тему «Традиции и праздники России»	6	28	2	14	-	-	12	консультация преподавателя, просмотр
12.	Сюжетная композиция на свободную тему	6	26	2	14	-	-	10	консультация преподавателя, просмотр

	Итого:	6	54	4	28	-	-	22	Экзамен
13.	Многофигурная композиция на библейский сюжет	7	18	2	14	-	-	2	консультация преподавателя, просмотр
14.	Решение композиционной темы «Осень в городе»	7	18	2	14	-	-	2	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	7	36	4	28	-	-	4	Экзамен
15.	Сюжетная композиция на тему изучения стилистики различных эпох в изобразительном искусстве на примере «малых голландцев», искусства Франции 17/18 вв.	8	18	2	14	-	-	2	консультация преподавателя, просмотр
16.	Многофигурная сюжетная композиция «Масленица» (малая картина)	8	18	2	14	-	-	2	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	8	36	4	28	-	-	4	Экзамен
17.	Решение композиционной темы «Великая отечественная война»	9	32	1	15	-	-	16	консультация преподавателя, просмотр
18.	Решение композиционной темы «Классики литературы и искусства»	9	32	1	15	-	-	16	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	9	64	2	30	-	-	32	Экзамен
19.	Сюжетная композиция на свободную тему (Курсовая работа)	10	80	4	44	-	-	32	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	10	80	4	44	-	-	32	Экзамен
20.	Решение композиционной темы, связанной с разработкой дипломной работы	11	72	-	36	-	-	36	консультация преподавателя, просмотр
	Итого:	11	72	-	36	-	-	36	Экзамен
	Всего:	1-11	684	38	462	-	-	184	

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1 курс. 1 семестр

Тема 1. Натюрморт тематический

Композиционное решение по выбранной теме. Тематика свободная, например: «Дыхание осени», «Чужой», «Ссора», «Эллегия» и т.п. Изучение системы построения цветовых отношений с использованием полной цветовой и тоновой палитры. Выполнение предварительной подготовительной работы: эскизы композиции натюрмортов: 1) – на основе случайно поставленных предметов, 2) – зарисовки с натуры натюрмортов различных по тематике. Выполнение основного эскиза в материале.

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: Необходимо собрать подготовительный материал. Композиционное и цветовое решение. Художественность исполнения.

Тема 2. Сюжетная композиция на тему «Город»

Композиционное решение темы предполагает введение фигуры (фигур) человека в виде стаффажа. Зарисовки с натуры пейзажей, используя контрасты как средства выразительности. Зарисовки с натуры групп людей в городском пейзаже. Работа над эскизами на основе конкретных наблюдений и по памяти по выбранной теме. Выполнение основного эскиза в материале.

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: задание направлено на быстрое эмоциональное восприятие события, переживание остроты происходящего, поэтому исполнение живописного эскиза создается средствами повышенной цветовой и пластической изобразительной формы.

1 курс. 2 семестр

Тема 3. Сюжетная композиция на тему «Война»

Композиционное решение темы предполагает решение пространства с введением сюжета в композицию. Выявление сюжетно-композиционного центра. Выразительная точка зрения: высокий, низкий горизонт, опосредованное видение. Зарисовки с натуры и по представлению групп людей в интерьере и экстерьере. Сбор натурального и иллюстративного материала (фотографии, хроника, репродукции картин художников) к выбранному эскизу.

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание позволяет глубоко познакомиться с эпохой, которую выбрал студент для сочинения эскиза в музее и библиотеке. Он должен

собрать необходимый подготовительный материал. Особую роль играет характеристика исторических персонажей или героя исторического события, а также осознание категории героического и трагического в истории. Необходимо обратить внимание на образную трактовку исторического сюжета на тему «Война».

Тема 4. Сюжетная композиция на тему «Весна в городе»

Рисунки, наброски городского пейзажа. Этюды городского пейзажа. Эскизы чёрно-белые и в цвете для последующего воплощения на холсте. Работа над итоговым холстом.

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: Изучение закономерностей композиции преследует цель сосредоточить внимание обучающихся на различных этапах работы над композицией. Однако следует рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными компонентами творческого процесса.

2 курс. 3 семестр

Тема 5. Решение композиционной темы «Современный мир»

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: Изучение закономерностей композиции преследует цель сосредоточить внимание обучающихся на различных этапах работы над композицией. Однако следует рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными компонентами творческого процесса.

Тема 6. Решение композиционной темы «Война и мир»

Размер – 60-90 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: Изучение закономерностей композиции преследует цель сосредоточить внимание обучающихся на различных этапах работы над композицией. Однако следует рассматривать эти закономерности в комплексе с другими, не менее важными компонентами творческого процесса. Решение композиционной темы направлено на решение образной задачи смыслового контраста.

2 курс. 4 семестр

Тема 7. Решение композиционной темы «Женщины России»

Размер – 60-90 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: творческая активизация работы студентов. Возможность различных решений при одной теме. Выбор персонажа. Создание образа женщины. Определение сюжетно-тематического центра композиции и средства его выражения. Роль силуэта в решении композиционного замысла. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.

Тема 8. Решение композиционной темы «Я вижу мир»

Предварительные упражнения: зарисовки наиболее выразительных смысловых и пластических мотивов, групп людей во взаимодействии со средой, типажа, движений и выразительных жестов.

Размер – 90 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: творческая активизация работы студентов, учитываются индивидуальные пристрастия студентов к той или иной теме, жанру. Возможность различных решений при одной теме. Выбор мотива. Определение сюжетно-тематического центра композиции и средства его выражения. Роль силуэта в решении композиционного замысла. Решение композиции на основе целенаправленных наблюдений.

3 курс. 5 семестр

Тема 9. Решение композиционной темы «Мои друзья»

Размер – 60 - 80 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: создать эскиз на актуальную тему, связанную с образом человека сегодняшнего дня, его месте в современном мире, отношениях людей друг с другом, отношениях современника с окружающей средой, природой, цивилизацией. В исполнении композиционного эскиза желательно задействовать арсенал изобразительных средств, отражающий знакомство с отечественным и зарубежным искусством XX века.

Тема 10. Решение композиционной темы «Окно»

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: создать эскиз на актуальную тему, связанную с образом окна. Композиция может быть как интерьерная, так и экстерьерная. Окно может присутствовать в композиции как материальное воплощение формы, так и как образное её решение. В исполнении композиционного эскиза желательно задействовать арсенал изобразительных средств, отражающий знакомство с отечественным и зарубежным искусством XX века.

3 курс. 6 семестр

Тема 11. Сюжетная композиция на тему «Традиции и праздники России»

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание позволяет глубоко познакомиться с эпохой, колоритом, традициями разных национальностей России. Обучающийся должен собрать необходимый подготовительный материал в музее и библиотеке. Особую роль играет характеристика персонажей, материальной культуры и быта. Необходимо обратить внимание на образную трактовку сюжета.

Тема 12. Сюжетная композиция на тему «Мой современник»

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: создать эскиз на актуальную тему, связанную с образом человека сегодняшнего дня, его месте в современном мире, отношениях людей друг с другом, отношениях современника с окружающей средой, природой, цивилизацией. В исполнении композиционного эскиза желательно задействовать арсенал изобразительных средств, отражающий знакомство с отечественным и зарубежным искусством XX века.

4 курс. 7 семестр

Тема 13. Многофигурная композиция на библейский сюжет

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: создание живописного эскиза на историческую тему.

Тема 14. Решение композиционной темы «Осень в городе»

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: создание живописного эскиза. Эмоциональная передача осеннего состояния городского пейзажа. Данное задание развивает наблюдательность, инициативу, возможность каждого студента выбирать и осмысливать явления жизни, характерные сцены труда и быта. Особая роль отводится умению использовать подготовительный материал (этюды, наброски, рисунки) в создании композиционного эскиза. Дальнейшее художественное развитие и одновременно проверка умения студента самостоятельно пользоваться приобретенным опытом и знаниями.

4 курс. 8 семестр

Тема 15. Композиция на тему изучения стилистики различных эпох в изобразительном искусстве на примере «малых голландцев», искусства Франции 17/18 вв.

Размер – 60 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание позволяет глубоко познакомиться с эпохой, которую выбрал студент для сочинения эскиза в музее и библиотеке. Он должен собрать необходимый подготовительный материал. Особую роль играет характеристика исторических персонажей или героя исторического события, а также осознание категории героического и трагического в истории. Необходимо обратить внимание на образную трактовку исторической эпохи.

Тема 16. Многофигурная сюжетная композиция «Масленица» (малая картина)

Размер – 110 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание позволяет глубоко познакомиться с бытом, историческими костюмами, традициями русского народа. Студент должен собрать необходимый подготовительный материал. Особую роль играет умение группировать большое количество персонажей, выделять сюжетно-композиционный центр. Необходимо обратить внимание на образную трактовку народного праздника.

5 курс. 9 семестр

Тема 17. Решение композиционной темы «Великая отечественная война»

Размер – 110 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание позволяет глубоко познакомиться с эпохой, которую выбрал студент для сочинения эскиза в музее и библиотеке. Он должен собрать необходимый подготовительный материал. Особую роль играет характеристика исторических персонажей или героя исторического события, а также осознание категории героического и трагического в истории. Необходимо обратить внимание на образную трактовку исторического сюжета.

Тема 18. Решение композиционной темы «Классики литературы и искусства»

Размер – 100 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: Роль личности в истории, искусстве, литературе. В исполнении композиционного эскиза желательно задействовать арсенал изобразительных средств, отражающий знакомство с отечественным и зарубежным искусством IX – XX веков.

5 курс. 10 семестр

Тема 19. Сюжетная композиция на свободную тему (Курсовая работа)

Размер – 100 -130 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: в самостоятельном выборе темы или сюжета выявляются индивидуальные предпочтения, симпатии, которые в дальнейшем послужат для формирования собственного творческого лица молодого художника. Ведь обучение композиции в мастерской решает задачу помочь проявлению неповторимости дарования каждого студента.

6 курс. 11 семестр

Тема 20. Решение композиционной темы, связанной с разработкой дипломной работы

Размер – 80-100 см по большой стороне.

Материал – холст, масло.

Задача: это задание заставляет каждого студента мобилизовать весь свой творческий потенциал, обратиться к тому кругу тем и сюжетов, которые близки и понятны ему как со стороны содержания, так и сточки зрения

воплощения их на холсте. Поиск неожиданного композиционного решения на основе личных наблюдений и переживаний, постоянной работы с натуры и по памяти. Выделение характерного и типичного. Новизна содержания.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Общий курс композиции» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы

1. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17705-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533591> (дата обращения: 21.09.2023).
2. Сергейчук, Е. В. Основы композиции : учебное пособие / Е. В. Сергейчук, С. С. Аносова. — Иркутск : ИРНИТУ, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8038-1685-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/325469> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебник для студентов вузов / О. Л. Голубева. — 7-е изд. — Москва : Издательство В. Шевчук, 2021. — 144 с. : цв. ил. — Текст : непосредственный.
2. Даниэль, С. М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — Ленинград : Искусство, 1990. — 223 с. : цв. ил. — Текст : непосредственный.
3. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века / С. М. Даниэль. — Ленинград : Искусство, 1986. — 199 с. : ил. — Текст : непосредственный.
4. Могилевцев, В. А. Основы композиции : учебное пособие / В. А. Могилевцев. — Санкт-Петербург : 4арт, 2017. — 88 с. : цв. ил. — (Изобразительная грамота). — Текст : непосредственный.
5. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства / Р. В. Паранюшкин. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-48209-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/345353> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Постнова, Е. А. Опыт создания «большой картины» на примере подготовки и написания дипломной работы студентами специализации «художник – живописец (станковая живопись)» : учебное пособие / Е. А. Постнова. — Пермь : ПГИК, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-91201-318-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155793> (дата обращения: 27.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 315 с. : ил. – Текст : непосредственный.
8. Раушенбах, Б. В. Пространственные построения в живописи / Б. В. Раушенбах. – Москва : Наука, 1980. – 288 с. : ил. – Текст : непосредственный.
9. Серяков, А. В. Композиция станковой живописи : учебно-методическое пособие / А. В. Серяков, А. А. Почежерцев. — Тюмень : ТГИК, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288236> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Чеботкин, В. А. Композиция и академическая школа : учебное пособие / В. А. Чеботкин. – Йошкар-Ола : Издательство ООО ИПФ «СТРИНГ», 2019. – 160 с. : ил. – Текст : непосредственный.

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОП, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

1. Электронные библиотеки:

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ

<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова

<http://www.klassika.ru/> - Русская классика

<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

1. Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека

<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

1. Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ

<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

<http://www.russianculture.ru/> - Культура России

<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России

<http://www.museum.ru/> - Музеи России

1. Искусство:

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант

Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.

- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ:

URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся учебной аудитории № 105, оборудованной специализированным оборудованием: мольберты, софиты, стойки для софитов, обогреватели для натур, стойки под палитры, стулья (количество зависит от числа студентов в группе).

Методический фонд кафедры содержит работы студентов по предмету «Живопись», выполненные в предыдущие годы. Предметы из натюрмортного фонда факультета изобразительного искусства (Предметы быта, учебно-методические пособия, драпировки, предметы натюрмортного фонда и т.п.).

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Общий курс композиции»

Освоение дисциплины «Общий курс композиции» направлено на формирование у обучающихся мировоззрения как образной системы взглядов на мир, общество, природу, развитие художественного видения и творческого мышления, умений создания визуального художественного образа.

Эти задачи определены в программе, представляющей определенную последовательность взаимосвязанных заданий, усложняющихся от курса к курсу.

Метод обучения по дисциплине базируется на всестороннем изучении теоретических основ композиции и приобретении практических умений для

создания художественных произведений изобразительного искусства.

Овладение профессиональными композиционными навыками осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как, «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение и колористика», «Техника станковой живописи и технология живописных материалов», «История отечественного искусства», «История зарубежного искусства» очень важна их логическая и методическая взаимосвязь. На их основе осуществляется практическое познание закономерностей реалистического изображения формы в пространстве, овладение профессиональной грамотой и мастерством, воспитывается художественный вкус, чувство гармонии.

Для более глубокого освоения данного курса необходимо, чтобы практические умения были обязательно подкреплены и теоретическими знаниями.

Общие методические указания

1. Для изучения теоретической части курса необходимо использовать:
 - рекомендованную литературу по теории композиции, психологии творчества.
2. При освоении практической части курса необходимо выполнение:
 - классных практических работ;
 - самостоятельных и домашних заданий.
3. Для самостоятельного изучения студентами теоретической части курса использовать:
 - лекционный курс «Общий курс композиции»;
 - рекомендованную литературу по теории композиции.
4. Сроки освоения тем и сроки представления работ указаны в календарно-тематическом плане.
5. Рекомендации по взаимодействию с преподавателем:
 - все контакты с преподавателем осуществляются очно.

Методические рекомендации по теоретической части

Методическая цель теоретической части – непрерывное развитие интеллектуального и культурного уровня у обучающихся, генерирование новых идей при создании художественного образа.

Теоретическая часть направлена на приобретение обучающимися следующих знаний и умений:

- правильно оценивать значение классического наследия русской и зарубежной школы искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства;
- находить смысл и контекст в достижении гармонии художественного образа;
- знать принципы и закономерности построения художественной формы;
- знать композиционно-художественные средства композиции;
- знать особенности восприятия художественного образа;
- уметь анализировать произведение изобразительного искусства;
- уметь самостоятельно приобретать необходимые знания по

композиции;

- знать способы и средства поиска и аналитико-систематической обработки информации.

Условия проведения теоретического занятия:

- теоретические занятия проходят в учебной мастерской, в библиотеке, музее в присутствии преподавателя (а так же самостоятельно) в установленный срок;
- теоретические работы выполняются очно в присутствии преподавателя, а так же самостоятельно (конспекты лекций, анализ произведения изобразительного искусства);
- теоретические занятия непременно должны сопровождаться выполнением практических упражнений, эскизов, схематических разборов произведений;
- по окончании занятия работы забираются студентами для возможной доработки или завершения.

Виды теоретических работ:

- конспекты лекций;
- композиционный анализ произведений искусства;
- работа с историко-графическим материалом (чтение литературы, просмотр репродукций, знакомство с аналогами);
- работа в музеях (знакомство с произведениями изобразительного искусства, с историей и бытом народов мира);
- выполнение записки к курсовой работе;
- выполнение записки к дипломной работе.

Методические рекомендации по организации и проведению практических занятий

Основным видом учебной работы по дисциплине «Общий курс композиции» является проведение практических занятий – создание художественных произведений изобразительного искусства.

Методическая цель практических занятий – развитие профессиональных умений и навыков у студентов, направленных на нестандартное решение творческих задач:

- приобретать творческие навыки построения композиции в соответствии с требованиями художественной выразительности и эстетической ценности;
- формировать композиционную структуру произведения исходя из конкретного содержания (идеи) и соответствующих формально-композиционных принципов;
- визуально создавать художественный образ, пользуясь различными средствами выразительности;
- развивать художественное (целостное) видение мира: уметь критически наблюдать, анализировать восприятие, выделять существенные свойства и признаки предметов и явлений, делать обобщающие выводы.

Виды практических работ:

- упражнения: ассоциативные – произведения различных видов искусства: слово, музыка, танец, кино, театр ит.д., цветовые ассоциации; на основе увиденной характерной детали;
- фор-эскизы;
- работа с историко-графическим материалом (выполнение зарисовок и копий из книг и с репродукций);
- работа в музеях (выполнение зарисовок и этюдов, копийная работа с оригиналов);
- сбор натурального материала (зарисовок и этюдов предметов, интерьеров, пейзажей, животных, людей), в зависимости от темы и задания;
- разработка эскиза в тоне, цвете;
- выполнение основного эскиза в формате, размере и материале.

Условия проведения практического занятия:

- практические занятия проходят в учебной мастерской, в библиотеке, музее, на изображаемом объекте в присутствии преподавателя (либо самостоятельно) в установленный срок;
- практические работы выполняются очно в присутствии преподавателя, а так же самостоятельно;
- по окончании занятия работы забираются студентами для возможной доработки или завершения.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам курса «Общий курс композиции».
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как художественное видение, неординарность мышления, самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.

Содержание практических занятий направлено на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта по специальности в части уровня подготовки выпускника. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

При проведении практических занятий преподавателем используются различные формы организации учебной деятельности обучающихся такие, как, фронтальная, групповая, индивидуальная и их сочетание.

Перечень заданий определен в тематическом плане рабочей программы по курсу. Литературное название тем следует считать рекомендательным.

Наращение умений и навыков в процессе освоения программы

обучения происходит постепенно от простого к наиболее сложному, в тоже время, возвращаясь к решению аналогичных задач, но на новом, более высоком уровне.

1 курс

1-ый курс является новым этапом в работе студентов над композицией. Особое внимание в работе над эскизами должно быть уделено таким изобразительным средствам как, архитектоника, организация пространства, так, колорит, освещение, способствующее выразительности и правдивости образа. Первое задание по композиции опирается на личностные наблюдения и впечатления, опыт работы студента, оно позволяет преподавателю выявить особенности творческой индивидуальности студента, чтобы помочь в композиционной работе.

2 курс

2-ой курс является новым этапом в работе студентов над композицией. Особое внимание в работе над эскизами должно быть уделено таким изобразительным средствам как, архитектоника, организация пространства, так, колорит, освещение, способствующее выразительности и правдивости образа.

3 курс

На третьем курсе изучается организация композиции в зависимости от композиционного центра, обучающиеся продолжают изучать более углубленно пространственную организацию композиции, ритм как средство выразительности и структурной организации композиции. Курс обучения посвящен созданию художественного образа, как гармонической целостности произведения изобразительного искусства.

4 курс

Практические задания четвертого курса направлены на освоение профессиональных навыков в работе над композицией, поиск выразительного художественного образа.

5 курс

Задания связаны с выбранным сюжетом картины - дипломной работы. Работа над выполнением эскиза большой картины. Обучающиеся должны демонстрировать профессиональное владение живописной техникой, умение разнообразно лепить форму (корпусное письмо освещенных мест, менее корпусное письмо в полутонах и тенях и т.п.), грамотность рисунка, умение передать характер натуры. По композиции идет целенаправленная работа по подготовке обучающихся к выпускной квалификационной работе – диплому (см. «Методические рекомендации по подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы»). 10 семестр заканчивается выполнением Курсовой работы.

6 курс

На шестом курсе по композиции идет целенаправленная работа по подготовке обучающихся к выпускной квалификационной работе – диплому (см. «Методические рекомендации по подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы»).

В дополнение к работе в аудитории обучающиеся выполняют самостоятельные (домашние) работы.

6. Методические указания для обучающихся

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессионализм.

В соответствии с ФГОС, учебным планом основной профессиональной образовательной программы по специальности, самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выражаемую в часах, является одним из видов учебных занятий обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- выработку навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по курсу «Общий курс композиции»:

1. аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

2. внеаудиторная - выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: работа с аналогами, сбор натурального материала, в библиотеке, музеях, работа с интернет-ресурсами.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения составляет в соответствии с учебным планом специальности и рабочей программой - 184 часа.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоения умений, приобретения практического опыта при выполнении творческих работ. В самостоятельных (домашних) работах обучающиеся не только закрепляют учебный материал, пройденный во время аудиторных занятий, но также выполняют задания на опережение учебного материала. Такие задания связаны с переходом к изучению человека, среды.

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- выполнение краткосрочных набросков, зарисовок, этюдов с натуры по темам;
- работа с историко-графическим материалом (выполнение зарисовок и копий из книг и с репродукций – изучение аналогов);
- копирование работ – оригиналов художников (работа в музеях);
- выполнение длительных работ по темам («Выход» – натуральный размер композиции).

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение курса. В процессе обучения композиции возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов заданий. В качестве наглядности используются студенческие учебные работы из методического фонда училища, репродукции работ художников, учебных работ студентов высших и средних профильных учебных заведений, видеоматериалы.

Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в *рефлексивную оценку* процесса и результатов своей художественно-творческой деятельности.

При выполнении длительных работ (зарисовок, этюдов, выполнение основного задания по теме) преподаватель может практиковать

промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в часы консультаций. В качестве форм контроля внеаудиторной работы обучающихся могут осуществляться внеплановые и плановые просмотры. Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели **текущей успеваемости студентов**.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны усвоить методы ведения творческой работы и овладеть различными средствами выразительности и приемами выполнения.

Необходимо соблюдать определенную последовательность ведения работы.

Этапы выполнения творческого задания:

2. упражнения по заданию;
3. поиски «Темы в теме»;
4. эскизы (поиски сюжета, «главного героя»);
5. сбор и обработка иконографического материала (знать эпоху, историю, материальную культуру, произведения искусства по теме);
6. сбор натурального материала (зарисовки, этюды);
7. разработка эскиза (поиски графического и живописного решения композиции);
8. выполнение в формате, размере, материале;
9. просмотр, выставка и обсуждение выполненных работ.

Методические рекомендации по выполнению Курсовой работы

Курсовая работа студента специальности 54.05.02 Живопись, состоит из двух частей:

– *теоретическая часть* – пояснительная записка, которая выполняется в виде текста с приложениями: эскизами, аналогами, таблицами, чертежами, схемами, иллюстративным материалом и т.д. – должна носить *научно-исследовательский характер*;

– *практическая часть* – в зависимости от специальности:

эскиз картины, выполненный на холсте (100 см по большей стороне) в технике масляной живописи;

Тема курсовой работы должна быть **проблемной, актуальной**, т.е. отражать проблему в контексте значимости художественных и социокультурных вопросов, соответствовать современному состоянию и перспективам развития изобразительного искусства.

Справка: Тема – краткая словесная формулировка культурной проблемы, идеи, художественного образа. В самом общем смысле художественный образ – это сам способ существования произведения искусства. Создание художественного образа – это огромная работа по оформлению, материализации художественной идеи, в процессе которой осуществляется создание новой целостности. Смысл художественного

произведения возникает в результате изобразительного изложения сюжета. Сюжет может быть выражен словами, но это будет только толкование смысла. Смысл - внутренняя сторона целостного художественного образа. Сюжет и его изобразительное изложение, соединяясь, порождают смысл и образ в целом. Сам по себе сюжет не имеет образного смысла. Он заключает в себе возможность разных образов, разного художественного толкования.

В процессе обработки теоретических материалов используются такие взаимосвязанные научные *методы исследования*, как анализ и синтез. *Анализ* – логический прием разделения целого на отдельные элементы и изучение каждого из них в отдельности во взаимосвязи с целым. *Синтез* – объединение результатов для формирования (проектирования) целого. *Методы анализа и синтеза взаимосвязаны*. При обработке практических материалов следует также использовать современные методы статистического и композиционного анализа (контентанализ, динамические ряды групп, группировки, показатель вариации, корреляционный анализ и др.) с тем, чтобы выявить закономерности и сделать научно обоснованные выводы. При использовании этих методов студент выявляет как положительные, так и отрицательные тенденции в развитии изобразительного искусства.

Курсовую работу – теоретическую часть, следует наполнять современным научным материалом, а каждую проблему освещать с учетом отечественных и зарубежных научных достижений. Студент должен уметь анализировать события прошлого и новые явления общественной жизни, использовать приводимые доводы для подтверждения того или иного положения в современной философии и искусствознании.

Эффективность сбора практического материала для курсовой работы в значительной степени зависит от того, насколько студент-выпускник понимает *предметную и пространственную ситуацию* своей *композиции*.

К числу основного практического материала, который необходимо выполнить в рамках выпускной квалификационной работы, относятся:

- эскизы по выбранной теме;
- аналоги; репродукции; рисунки с книг; фото.
- зарисовки с натуры различных предметов, объектов, человека и животных; этюды фигур в необходимом освещении; отдельно части фигуры: портреты, жесты рук; этюды пейзажей, интерьеров и т.д. – в зависимости от темы и пространственного решения композиции;
- выполнение картона и основного эскиза на холсте (в размере и формате для живописного отделения).

В процессе сбора материала у студента постепенно вырабатывается необходимый каждому будущему художнику-специалисту творческий подход к практике.

Защита курсовой работы проводится в установленный учебным графиком срок на открытом заседании комиссии кафедры живописи.

На защиту курсовой работы отводится до 45 минут: включает доклад

студента (не более 10-15 минут), выступление руководителя курсовой работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании, либо чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии, ответы студента.

Результаты защиты курсовой работы определяются в закрытом заседании комиссии по окончании процедуры защиты по четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных за две различные оценки, голос председателя комиссии является решающим.

При определении итоговой оценки по защите курсовой работы учитываются: доклад выпускника, его ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя.

Общие требования к структуре и оформлению Курсовой работы (пояснительной записки) приводятся в Методических рекомендациях по выполнению Курсовой работы.

Критерии оценки работ, уровня и качества подготовки студента по дисциплине

Оценка работ осуществляется в соответствии с программными требованиями к уровню и качеству их выполнения, задачам курса обучения. Критерии оценки включают уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине и умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Представленные на просмотр работы оцениваются по пятибалльной системе суммарно в следующем порядке:

Экзамен

Семестровый экзамен представляет собой просмотр всех выполненных за семестр работ. Для проведения просмотра создается комиссия. Студенты с помощью преподавателя организуют выставку своих учебных и творческих работ. К экзаменационному просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач.

Основные критерии оценки:

- наличие в композиции образно-художественного начала;
- соответствие созданного образа заданной теме композиции;
- степень владения основными законами композиционного построения, пластическое решение композиции, колористическое решение;
- грамотное, последовательное ведение этапов выполнения композиции.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Шкала оценивания работ при выполнении практических задач:

Оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены поставленные задачи задания в соответствии с курсом обучения;
- обучающийся демонстрируют оригинальность мышления (создание художественного образа);
- владение основами композиции (тема прочитывается, выделен композиционный центр, прослеживается единство и гармония);
- умело применяет технические приемы и способы работы художественными материалами;
- демонстрирует навыки последовательного ведения творческой работы с соблюдением технологии исполнения.

Оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в работе по композиции решаются основные задачи задания;
- прослеживается оригинальность мышления, (создание художественного образа), владение основами композиции (тема прочитывается, выделен композиционный центр, прослеживается единство и гармония);
- обучающийся использует технические приемы и способы работы художественными материалами не в полной мере.
- не всегда последовательно и в полном объеме ведёт подготовительный этап выполнения творческой работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- работа по композиции выполнена, но учебные задачи не решены;
- не полностью сформированы основы композиции;
- не умело применяются технические приемы и способы работы художественными материалами;
- умения последовательного ведения работы над заданием сформированы частично.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- поставленная учебная задача не выполнена;
- отсутствуют основы композиции;
- не используются технические приемы и способы работы художественными материалами;
- умения и навыки не сформированы.

Вопросы для самоконтроля

2. Определение понятий «набросок, зарисовка».
3. Термины композиционных понятий.
4. Основные форматы эскиза.
5. Схемы определения выбранного формата.
6. Основные законы и правила композиции.
7. Композиционные приемы и средства.
8. Задачи фор-эскиза и эскиза.

9. Выразительные средства наброска и этюда.
10. Особенности организации листа фор-эскиза.
11. Тоновые отношения фор-эскиза.
12. Методическая последовательность работы над фор-эскизом.
13. Материалы, оборудование и инструменты занятий по «Общему курсу композиции».
14. Виды и жанры тематической картины.
15. Роль композиции в художественном творчестве. Роль жизненных наблюдений и впечатлений.
16. Рисование по памяти.
17. Рисование по воображению.
18. Значение набросков и зарисовок для работы над композицией.
19. Задачи набросков и зарисовок.
20. Значение живописных этюдов в работе над композицией.
21. Сбор подготовительного материала.
22. Последовательность работы над композиционным эскизом.
23. Знание основ композиции (основных законов композиционного построения).
24. Значение ритма в композиции.
25. Чередование пятен и линий в композиции.
26. Роль линии, пятна, тона как средств выразительности.
27. Роль силуэта.
28. Роль светотени.
29. Роль цвета в композиции.
30. Роль фактуры в создании выразительной поверхности эскиза.
31. Эмоциональная окраска того или иного сюжета.
32. Соотношение сюжета, темы, идеи.
33. Значение копирования произведений станковой живописи.
34. Перспектива и пространственные построения в композиции.
35. Значение изучения истории искусств.
36. Виды и жанры станковой живописи.
37. Соотношение смысла и изобразительной выразительности.
38. Художественное обобщение.
39. Создание художественного образа.
40. Традиции и новаторство.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– учебная аудитория для практических занятий – станки для живописи, стойки для палитры, стулья, мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомаягнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается сдача всех практических работ семестра в соответствии с тематическим планом дисциплины. Для просмотра работы выкладываются на пол, а не развешиваются в экспозицию.

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по данной дисциплине не допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Глоссарий

Автопортрет – портрет, в котором художник изображает самого себя.

Автотипия – тоновая цинкография, один из наиболее распространенных видов репродукции, воспроизведение средствами высокой печати тоновых оригиналов (фотографий, живописи, акварели и т.д.).

Акварель – краски, разводимые водой, а также живопись этими красками.

Алла прима – этюдная манера письма, способ исполнения живописного произведения за один сеанс, в один прием.

Ахроматические цвета – серые цвета от чистого белого до черного, которые не имеют цветового тона, различаются между собой только по светлоте и характеризуются коэффициентами отражения.

Блик – элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным образом, блестящей) поверхности предмета.

Валер – понятие, связанное в живописи со светосилой. Этим термином обычно обозначают тончайшие переходы светотени (полутона), которые определяются конкретными условиями освещения и воздушной среды.

Ватман – сорт бумаги ручного отлива.

Воздушная перспектива – изменения в цвете и ясности очертаний по мере удаленности расположенных предметов.

Гармония – согласованность, соразмерность, единство частей и целого, в частности в художественном произведении, обуславливающие его внутреннюю и внешнюю стройность, его художественное совершенство.

Гризайль – техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты).

Грунт – специальный состав, которым покрывают холст, картон и любое другое основание для выполнения живописных работ, т.е. связующее звено между холстом и красками.

Гуашь – краски, а также произведения искусства, выполненные этими красками.

Деталь – в произведениях изобразительного искусства значащие мелкие подробности, выразительные предметы и их особенности, характеризующие героев или среду их бытия.

Динамичность – в изобразительном искусстве: движение, отсутствие покоя.

Дополнительные цвета – любые два цвета, которые при оптическом (аддитивном) смешении в соответствующих пропорциях образуют белый цвет, а при механическом смешении дают оттенки пониженной насыщенности.

Живописность – в реалистическом искусстве некоторые специальные свойства художественного исполнения станковой живописи, отражающие объективные качества предметного мира.

Живопись – один из главных видов изобразительного искусства. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную.

Жухлость – нежелательные изменения в высыхающем красочном слое, из-за которых живопись лишается свежести, теряет блеск, звучность красок, темнеет, становится черноватой.

Зрение цветковое – способность наблюдателя (художника) одновременно воспринимать цветовые тона, светлоту и насыщенность объектов природы.

Интенсивность цвета – качество цвета, которое зависит от его спектральной чистоты.

Исторический жанр – изображение конкретных исторических событий прошлого и настоящего, а также мифологических сюжетов.

Канон – совокупность твердо установленных правил, определяющих нормы иконографии, пропорций, композиции, скульптуры, рисунка, колорита для данного типа произведений; также произведение, служащее нормативным образцом.

Кисти художественные – инструмент для смешивания и нанесения красок на основу. Для масляной живописи применяются плоские щетинистые кисти, дающие характерный в этой технике пластический мазок разной густоты, мазок-мозаику, граничий форму. В акварельной живописи применяются круглые беличьи или колонковые кисти. Бывают также куньи, барсучьи, собольи, хорьковые и др.

Клеевые краски – сухие краски, выпускаемые в порошках и смешиваемые самим художником с клеевой водой.

Колорит – характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство – богатство и согласованность цветов, соответствующих самой природе, передающих в единстве со светлотеню предметные свойства и состояние освещенности изображаемого момента.

Композиционный центр – то место произведения, на котором художник прежде всего останавливает внимание зрителя, концентрируя в нем большую часть смыслового содержания.

Композиция – присуща всем видам искусства. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона композиция определяется как перенесение в картину или рисунок тех линий, форм и образов, которые ещё смутно рисуются в воображении художника, и составление из них при помощи различных средств и технических приемов, свойственных той или иной отрасли искусства, органического целого, определенно выражающего художником содержания.

Контраст – в изобразительном искусстве широко распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их усвоению.

Контраст цветов (одновременный) – изменение одних цветов под влиянием других, их окружающих.

Контраст цветов (последовательный) – изменение одних цветов под влиянием других, предварительно наблюдавшихся цветов.

Корпусная живопись – живопись, выполненная плотными, густыми мазками: её красочные слои непрозрачны и часто имеют рельефную фактуру.

Лак – раствор природных или синтетических смол, а также препарированных растительных масел в летучих растворителях.

Лепка формы цветом – процесс моделирования предмета, выявление его объема и материала цветовыми оттенками с учетом их изменения по светлоте и насыщенности.

Лессировка – это прием живописной техники, позволяющий получить нужные цвета и оттенки наложением одного прозрачного красочного слоя на другой.

Локальный цвет – 1) цвет, характерный для окраски данного предмета. Локальный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.; 2) в живописи – взятый в основных больших отношениях к соседним цветам, без детального выявления цветовых оттенков.

Мазок – след кисти с краской, оставленный на основе (холсте, картоне, бумаге и т.д.).

Манера – художественный почерк, совокупность приемов, индивидуальных стилистических и технических особенностей в творчестве художника.

Марина – морской вид, картина (также рисунок, гравюра), изображающая море.

Масла (растительные) – основные пленкообразующие компоненты художественных красок.

Масляная живопись – разновидность живописной техники, основанная на применении растительного масла (отбеленного льняного, орехового, подсолнечного) в качестве основного связующего вещества, а также на определенных приемах работы с красками.

Масляные краски – данные краски начали применяться еще с XV века. Готовят их на основе минеральных и органических красителей (тонко растертые порошки), обладающих достаточной светостойкостью и постоянным химическим составом. Связующим веществом служат специально обработанные высыхающие масла (чаще всего льняное), отсюда краски и получили свое название.

Мастихин – это разновидность ножа с закругленной ручкой и закругленным лезвием из гибкой стали, но без режущего края.

Многослойная живопись – важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировки), разделенных перерывами для полного высыхания красок.

Модель – большей частью живая натура, главным образом – человек.

Мольберт (откуда определение «станковая живопись») – станок, необходимый художнику для поддержки нужного наклона картины во время работы.

Муштабель – это легкая деревянная палочка длиной около метра с закругленным концом. Её можно использовать как опору, когда вы прописываете очень тонкие детали или боитесь размазать ещё не высохшие краски.

Набросок – быстрый рисунок.

Натура – предметы и явления окружающего мира, живые существа, которые изображает или может изобразить художник, наблюдая их как модель.

Область спектра (видимая) – видимые цветовые оттенки, от красного до фиолетового. В указанном интервале длин волн условно различают семь цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Основные цвета – три цвета (киноварно-красный, кадмий желтый и ультрамариново-синий), которые при смешивании дают наиболее насыщенные цвета всех остальных цветовых оттенков.

Оттенок – градация цветового тона в пределах одного цвета; малозаметное изменение основного цвета под влиянием другого.

Палитра – это пластинка, дощечка, на которой художник проверяет цвет взятой краски, смешивает краски для получения нужного оттенка, чтобы затем перенести их на холст. В акварельной живописи применяют палитры фаянсовые, фарфоровые, пластмассовые и жестяные, покрытые белой краской, на которой хорошо видны тончайшие оттеки цвета.

Пастель – представляет собой мягкие цветные карандаши нежных цветов и оттенков.

Пленэр – правдивое изображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося в природных условиях, т.е. под открытым небом, при активном влиянии света и воздуха.

Пленэрная живопись – живопись под открытым небом.

Поверхностные цвета – цвета, выявляющие рельефы и фактуру поверхности.

Подмалёвок – одна из первоначальных стадий работы над картиной, главным образом в масляной многослойной живописи.

Подрамник – деревянный каркас в виде рамки с одной или двумя перекладинами (или без перекладин в случае небольшого формата), на который натягивается холст для живописи.

Полотно, холст – в живописи – основа из прочной ткани, преимущественно применяющаяся в загрунтованном виде.

Портрет – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению конкретного человека или группы людей.

Разбавители. Для акварельных и гуашевых красок единственный разбавитель – вода. Для разбавления масляных красок применяются составы скипидарного происхождения.

Рама. Активно участвует в эстетическом воздействии, выполняя две основные функции. С одной стороны, рама концентрирует, как бы собирает внутрь впечатление зрителя от картины, с другой – замыкает – ограничивает картину от внешнего мира.

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в природе, так и в произведениях искусства термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Светлота цвета – одно из свойств цвета, характерное для хроматических и ахроматических цветов; относительная яркость; характеристика поверхности, связанная с её отражательной способностью.

Светлотные (яркостные) отношения – относительные отличия цветов по светлоте (яркости).

Светосила – термин, имеющий отношения к светотени. В живописи – степень насыщенности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам. В графике – степень светлоты одного тона по отношению к другому, находящемуся рядом с ним.

Светотень – градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме.

Составные цвета – цвета, которые получаются при смешивании красок.

Стаффаж – мелкомасштабные изображения людей и животных в пейзажной композиции.

Сухая кисть – в живописи и графике вспомогательный технический прием, состоящий в работе жесткими щетинистыми кистями слабо насыщенными красками.

Сфумато – в живописи и графике термин, связанный с живописью итальянского Возрождения начиная с Леонардо да Винчи и означающий мягкость исполнения, неуловимость предметных очертаний как результат определенного художественного подхода.

Темпера – красочный материал для темперной живописи. В качестве связующего служит эмульсия в виде смеси масла с водным клеевым раствором.

Теплые и холодные цвета. Теплые цвета ассоциируются с цветом огня, солнца, нагретых предметов: красный, красно-оранжевый, желто-зеленые. Холодные цвета ассоциируются с цветами воды, льда и др. холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в природе и в произведении искусства.

Тональная живопись – монохромная живопись, выполненная градациями одного цвета.

Холст – основа под масляную и темперную живопись.

Хроматические цвета – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим их один от другого.

Цветовая гамма – основные отношения цветовых тонов, преобладающие в произведении и определяющие характер его живописного решения (например, картина написана в холодной гамме).

Цветовая гармония – согласованность, соразмерность, единство частей и целого, в частности в художественном произведении, обуславливающее его внутреннюю и внешнюю стройность, его художественное совершенство.

Цветовой круг состоит из цветов замкнутого спектрального ряда. Его можно разделить по диаметру пополам так, чтобы в одну половину вошли красные, оранжевые, желтые и желто-зеленые цвета, а в другую половину круга – зелено-голубые, голубые, синие и сине-фиолетовые.

Цветовой тон – качество хроматического цвета, при определении которого цвет называют красным, желтым, синим, голубым и т.д.

Цветовые отношения – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности.

Эскиз – подготовительный набросок этюда или картины.

Этюд – работа, выполненная с природы.