

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.Д20 ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

о 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 «Теория станковой композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: Н.И. Дегтяникова, преподаватель отделения Живописи, кандидат искусствоведения.

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	8
1.4. Объем дисциплины	8
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание лекционных и практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	10
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	21
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	22
3.2. Список основной и дополнительной литературы	22
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	23
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	24
5. Методические рекомендации преподавателю.	25
6. Методические указания для студентов	28
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	29

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Данной программой предусмотрено проведение занятий для приобретения теоретических знаний, а также занятий самостоятельной работой студентами по данной дисциплине. Самостоятельная работа обусловлена необходимостью приобретения более глубоких знаний в области изобразительного искусства.

Чтобы грамотно выполнять живописное произведение на высоком профессиональном уровне, обучающемуся необходимы знания опыта мастеров, которые создали высочайшие образцы изобразительного искусства и в частности композиционных форм.

Целью освоения дисциплины «Теория станковой композиции» является изучение научно обоснованных положений станковой композиции, развитие композиционного мышления обучающихся как специфической формы познания и отражения действительности в художественных образах.

Задачи дисциплины:

- изучить теоретические основы станковой композиции как науки и учебной дисциплины;
- дать ясное и правильное научное понимание системы художественно-изобразительного языка станкового произведения изобразительного искусства;
- изучить выразительные возможности и средства станковой композиции и их взаимосвязи с художественным образом произведения;
- создать у студентов установки на самостоятельное овладение знаниями в области теории станковой композиции.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория станковой композиции» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (станковая живопись)» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Помимо дисциплины «Теория станковой композиции», данный блок включает в себя такие дисциплины специализации, как «Рисунок», «Живопись, «Общий курс композиции», «Техника станковой живописи и технология живописных материалов», «Копирование произведений искусства», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Культурология», «Философия искусства», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», которые в содержательном и методологическом отношении коррелируют с дисциплиной «Теория станковой композиции» и предполагают логичные методические взаимосвязи, основанные на фундаментальной взаимной значимости данных дисциплин для студентов.

Дисциплина «Теория станковой 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 «Рисунок», «Живопись», «История искусства», «Мировая культура» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Теория станковой композиции» расширяет художественно-эстетический кругозор и художественное видение студентов, формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Теория станковой композиции»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механизмы межкультурного взаимодействия; - закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этническом и философском контексте. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - работать с разноплановыми историческими источниками; - извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-4 Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные издания и интернет-ресурсы с интересующей по курсу информацией; - терминологию и понятия для дальнейшего освоения дисциплин; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать со специальной литературой;

<p>источников; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<p>- работать с научной и искусствоведческой литературой; - использовать профессиональные понятия и терминологию в своей деятельности; -работать с научной литературой; - участвовать в научно-практических конференциях; -делать доклады и сообщения; -защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий; Владеет: - навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников; - навыками целесообразного использования полученных знаний в профессиональной деятельности; приемами и способами нахождения и извлечения необходимой информации в изучении изучаемых дисциплин.</p>
<p>ОПК-5 Способен свободно ориентироваться в культурно- исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.</p>	<p>Знает: -основные этапы и историко-художественные эпохи мирового и отечественного искусства; -основные стили, направления, течения, национальные художественные школы мирового и отечественного искусства; -виды пространственных искусств и их достижения в истории искусства; Умеет: - применять теоретические знания при анализе произведений изобразительного искусства; различать при анализе произведения изобразительного искусства общие и частные закономерности его построения и развития; Владеет: - навыками выявления жанрово-стилевых особенностей произведения изобразительного искусства, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; - навыками выполнения гармонического анализа произведения изобразительного искусства;</p>
<p>ПКО-2 Способен давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств</p>	<p>Знает: -современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве; - 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;</p>

	<p>- методы и способы выполнения профессиональных задач.</p> <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-4</p> <p>Способен выполнять под научным руководством исследования в области изобразительного искусства</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -название, функции и область применения современных методов искусствоведческого анализа; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; - вводить и грамотно оформлять цитаты; - обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминологией; - методами искусствоведческого анализа; - литературой вопроса по избранной для исследования теме.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Теория станковой композиции» составляет 144 часа (4 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 64 часов;

(из них: лекции: 64 часа)

самостоятельная работа — 80 часов.

Время изучения дисциплины 3,4 семестры.

Формы промежуточного контроля: 3 семестр- зачет, 4 семестр — зачет с оценкой.

Программа дисциплины «Теория станковой композиции» реализуется в форме лекционных занятий.

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Аудиторные занятия (всего)	64	32	32

В том числе:			
Лекции	64	32	32
Самостоятельная работа (всего)	80	40	40
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость	144	72	72
час/зач. ед.	4	2	2

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. 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	
Тема 1	Введение. Виды изобразительного искусства. Станковая композиция как явление.	III	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 2	Научная теория композиции. Композиция – наука, учебная дисциплина. Определение «композиция».	III	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 3	Философско-эстетическое понятие «красоты».	III	4	2	-	-	-	2	
Тема 4	Идея произведения, тема, сюжет	III	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 5	Художественный образ в изобразительном искусстве	III	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 6	Типология композиции. Исторический аспект.	III	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 7	Типология композиции. Современное изобразительное искусство.	III	6	2	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 8	Гармония произведения. Принципы гармоничности станковой композиции	III	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 9	Принципы структурной организации композиции	III	8	2	-	-	-	6	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 10	Закономерности станковой композиции	III	18	8	-	-	-	10	Устный опрос. Ведение конспекта

	Всего:	III	72	32	-	-	-	40	Зачет
Тема 11	Средства выразительности в станковой композиции	IV	6	2	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 12	Понятие формы. Формат в станковой композиции	IV	6	2	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 13	Геометрия картины. Геометрический центр, зрительный центр. Доминанта. Композиционный центр.	IV	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 14	Геометрия картины. Золотое сечение. Активные точки формата. Зрительное восприятие картины.	IV	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 15	Контраст, как средство выразительности в композиции. Контрасты конструктивные, контрасты в построении сюжета	IV	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 16	Понятие ритма: метр, ритм, интервал. Виды ритма.	IV	6	2	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 17	Виды движения: общекомпозиционное, пластическое, временное	IV	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 18	Понятие светотени и ее законов. Свет как средство выразительности в композиции.	IV	6	2	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 19	Точка зрения: высокий, низкий горизонт, опосредованное видение.	IV	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 20	Пространство. Способы построения пространства. Виды перспективы	IV	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 21	Время в композиции. Симультанность. Сукцессивность	IV	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
	Всего:	IV	72	32	-	-	-	40	Зачет с оценкой
	ВСЕГО	III- IV	144	64	-	-	-	80	

2.2. Содержание лекционных занятий

2 курс, 3 семестр

Тема 1. Введение. Виды изобразительного искусства. Станковая композиция как явление

Искусство: философско-эстетический аспект, социально-историческая природа. Виды искусства: пространственные или пластические, временные или динамические, пространственно-временные. Изобразительное искусство. Виды: живопись, графика, скульптура, характеристика. Понятие «станковая композиция». Актуальность проблем композиции в современном изобразительном искусстве.

Тема 2. Научная теория композиции. Композиция – наука, учебная дисциплина. Определение «композиция»

Этимология термина «композиция». Историческая эволюция понятия «композиция». Определение «композиция». Значение термина «композиция» в изобразительном искусстве, его многозначность. Композиция как художественно-эстетическое и композиционно-структурное понятие, как художественное средство, научная и учебно-практическая дисциплина. Теория композиции – предмет и задачи, место среди других теоретических и практических дисциплин в художественном образовании.

Тема 3. Философско-эстетическое понятие «красоты»

Художественно-эстетическое осмысление природы, явлений, предметов. Творчество и искусство как эстетическая потребность. Эволюция художественного сознания и композиционные формы. Принципы «красоты» как средства организации композиционных форм. Красота внешняя, как средство передачи внутренней красоты в композиции.

Тема 4. Идея произведения, тема, сюжет

Понятия «идея», «тема», «сюжет». Идея – духовное содержание произведения, замысел художника, оценочно-эмоциональное отношение к явлениям. Мировоззрение художника и идея произведения.

Тема – основное содержание произведения, смысл. «Вечные» темы и их актуальность во времени. Доминирующая тема. «Тема» в «теме».

Сюжет – система событий и отношений между героями, развивающаяся во времени и пространстве. Сюжет и конфликт. Образно-повествовательное раскрытие идеи произведения.

Сюжет и фабула. Фабула – содержание событий в их последовательной, причинно-следственной и временной связи.

Тема 5. Художественный образ в изобразительном искусстве

Образ – наглядное воссоздание реальной жизни. Художественный образ – чувственное выражение какой-либо идеи. Свойства художественного образа. Объективное и субъективное в художественном образе: образы-характеры, образы-события, образы-обстоятельства, образы-конфликты, образы-детали.

Художественный образ как трансформация мира: метафора, сравнение, обобщение (идеализация, типизация-индивидуализация, типологизация). Выразительность художественного образа: гипербола, гротеск.

Тема 6. Типология композиции. Исторический аспект

Понятия «композиция», «система», «структура», «конструкция». Композиция как единое целое, состоящее из зрительного образа (внешняя форма) и художественного образа (внутренняя форма, смысл). Зрительный образ – объемно-пространственная структура. Геометрические характеристики формы и восприятие.

Типы композиционных структур: линейно-плоскостная, объемная, глубинно-пространственная.

Соотношения основных и второстепенных элементов структуры композиции: закрытые, замкнутые – открытые, разомкнутые (эксцентрические) композиции, центрально-фокусные – рассеянные, одночастные – многочастные.

Тема 7. Типология композиции. Современное изобразительное искусство

Основа типологии: геометрические характеристики формы и восприятие. Содержание и конструктивные связи в композиции.

Типология на основе геометрического каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, крест, диагональ (драматическая, лирическая), спираль, «S»-образность – модификация спирали.

Типология взаимодействия композиционных элементов: статичные – динамичные композиции.

Временная фиксации события: мгновенная или длительная; композиции ординарные и монтажные.

Типология содержания: монолог – однофигурная композиция, портрет; диалог – двухфигурная композиция; хоровая – многофигурная композиция.

Тема 8. Гармония произведения. Принципы гармоничности станковой композиции

Гармония как философско-эстетическая идея познания мира: связь, соединение, согласование, договор, строй и лад в музыке; симметрия и пропорциональность в пластических искусствах.

Композиция и гармония художественного произведения. Произведение искусства представляет собой то самое органическое целое, в котором все части, все составляющие его элементы взаимосвязаны между собой функционально, конструктивно, композиционно, то есть составляют гармоническое единство.

Принципы гармоничности: повторение целого в его частях, соподчинение, равновесие, видоизменение, соразмерность.

Тема 9. Принципы структурной организации композиции

Композиция как творческий акт, основанный на единстве рационального и эмоционального начал, на расчете и интуиции художника. Рациональное в композиции связано с определенными принципами мышления. Принцип индукции - сложение целого из отдельных частей, что определяет координированную композицию. Принцип дедукции - выведение отдельных частей из целого определяет субординированную композицию. Закон архитектоники: соотношение главных и второстепенных частей композиции.

Принципы структурной организации композиции, характеризующие ее целостность:

- принцип ограничения плоскости изображения
- принцип регулярности поля
- принцип координат
- принцип расчленения и объединения изображения на плоскости
- принцип выделения главного в композиции
- принцип моделирования пространства.

Тема 10. Закономерности станковой композиции

Композиция как определенная и специфическая грамматика изобразительного искусства, как один из основных формообразующих факторов художественного произведения, носитель его конструктивно-логических, выразительных качеств. Общие основы композиционной организации.

Композиция произведения искусства состоит из конструкции и смысла. Их взаимосвязь имеет общие закономерности, которые называются композиционными законами: законы единства, соподчинения, равновесия, видоизменения и соразмерения. Законы проявляются через композиционные принципы, реализуемые благодаря применению композиционных средств.

Закон единства - основной закон композиции, который проявляется на основе принципов функциональности и структурности.

Закон соподчинения действует на основе всех композиционных принципов, но можно выделить два основных: масштабность и контрастность.

Закон равновесия проявляется в процессе реализации таких композиционных принципов, как симметричность и тектоничность.

Закон видоизменения реализуется на основе принципов пластичности и тональности.

Закон соразмерения устанавливает количественные соотношения между всеми свойствами элементов композиции и целым на основе композиционных принципов ритмичности и пропорциональности.

2 курс, 4 семестр

Тема 11. Средства выразительности в станковой композиции

Композиция строится по определённым законам. Её правила, приёмы и средства выразительности взаимосвязаны между собой и направлены на достижение выразительности и цельности художественного произведения.

Цельность композиции зависит от способности художника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой:

- ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один новый элемент не может быть присоединён к композиции без ущерба для целого.

Основные средствами художественной выразительности композиции: формат, композиционный центр, контрасты, светотень, цвет-тон, ритм, масштаб, пластика, пропорции, тектоника.

Качества композиции: симметрия – асимметрия, динамика – статика, открытость-замкнутость, декоративность.

Тема 12. Понятие «форма». Формат в станковой композиции

Форма дает нам первую информацию о предмете, она есть одной с основных изобразительных средств выражения художественного образа.

Формы и их взаимосвязь имеют значение для выразительности и влияют на целостность композиции.

Точка, линия, пятно. Характеристика форм.

Формы бывают простые, состоящие из одного элемента: квадрат, круг, треугольник. Характеристика форм.

Сложные формы, состоящие из нескольких простых элементов: прямоугольник, ромб, трапеция, овал, многоугольники.

И простые и сложные формы бывают: тождественные, подобные контрастные нюансированные. Существует 24 основных контраста форм.

При наличии в картинной плоскости 7 подобных форм, возникает монотонность – самый большой враг искусства.

Большое значение имеет величина изображения на плоскости. Крупное изображение всегда выступает из картинной плоскости, слишком мелкое изображение отступает за картинную плоскость, кажется второстепенной частью композиции.

История формата еще не написана, но существует определенный язык формата, который обнаруживает глубокую, органическую связь как с содержанием художественного произведения, с его эмоциональным тоном, так и с композицией картины.

Формат, заданный заранее, непосредственно становится одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер поля формата сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают начало композиционной идеи.

Отсюда вытекают три возможных формата - вертикальный, горизонтальный, квадратный.

Кроме прямоугольного формат может быть овальным, круглым, многоугольным в зависимости от композиционной задачи. Семантика и семиотика формата.

Размер картины зависит от ее содержания. Несоответствие формата содержанию может сказаться отрицательным образом на раскрытии замысла.

Тема 13. Геометрия картины: геометрический центр, зрительный центр. Доминанта. Композиционный центр

Зрение и восприятие. Поле зрения. Учение о «зрительной пирамиде». Альберти. Два наших глаза видят в природе два различных изображения, тогда как художник дает только одно построение.

Объект, который привлекает наше внимание, находится в центре поля зрения, и его мы видим с подробностями и четко. Остальные предметы, находящиеся в поле зрения вне зрительного центра, воспринимаются обобщенно, без деталей.

Геометрический центр картинной плоскости и его значение в достижении равновесия в композиции. Оси симметрии.

Основными приемами построения целого и частей является соподчинение и расчленение. Различают два вида соподчинения: доминантное и бездоминантное. В первом случае группа элементов подчиняется одному главному. Доминанта – главенствующая. В зависимости от замысла в композиции может быть система двух и более иерархически соподчиненных доминант. Бездоминантное соподчинение характеризуется тем, что все элементы композиции равнозначны. Появляется необходимость их организации, объединения. Эти функции может выполнять ритм.

Чтобы изображение воспроизводилось правдиво, цельно, уравновешенно, в нем должен быть композиционный центр, которому обязаны подчиняться все другие элементы изображения.

Композиционный центр и средства выделения главного в композиции: размером, формой, масштабом (соотношение массы и пространства), светом, цветом, тоном, пластикой, фактурой.

Тема 14. Геометрия картины: активные точки формата, зрительное восприятие картины. Золотое сечение.

Картина – функциональное единство трех составляющих: содержания, структуры его изображения - композиции и «программы» восприятия.

Последовательность восприятия картины должна соответствовать не только специфике зрительного восприятия, но и логике развития ее содержания.

Положения о законах визуального восприятия, сформулированные в гештальтпсихологии (М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер, К.Левин). «Гештальт» - новое целостное качество формы, возникающее за счет структуры, которая объединяет элементы композиции. Принципы «гештальта»: «принцип сходства» («подобие») – группировка родственных форм; «принцип общей судьбы» («соучастие») – объединение форм по общности характера изменения; «принцип замкнутости» («закрытость») – дополнение к завершению формы; «принцип хорошего продолжения»

(преемственность») – визуальное продолжение движения формы; «принцип соседства» («близость») – объединение форм по расположению.

Геометрия в картине как способ построения цельной и уравновешенной композиции. «Золотое сечение» в определении красоты мира и способ построения гармоничной композиции. “Золотое сечение” – не середина, а пропорция – несложное математическое соотношение, содержащее в себе “закон звезды и формулу цветка”, рисунок на хитиновом покрове животных, длину ветвей дерева, пропорции человеческого тела. Пентограмма, «золотой «треугольник», «золотой» четырехугольник, спираль.

Тема 15. Контраст, как средство выразительности в композиции.

Контрасты конструктивные, контрасты в построении сюжета

Контраст – различие элементов композиции выражено больше чем сходство. Контрасты можно разделить на две группы: передающие содержание произведения и конструктивные. В зависимости от содержания контрасты могут быть сюжетные, символические, эмоциональные, временные и так далее. Они проявляются через контрастные конструктивные взаимосвязи:

- контраст массы и пространства,
- контраст объема и плоскости.
- контраст форм,
- контраст величин,
- контраст пропорций,
- контраст тона,
- контраст света,
- контраст цвета.
- контраст направлений,
- контраст пластики,
- контраст фактур.

Мера контрастности зависит от характера художественного образа.

Тема 16. Понятие ритма: метр, ритм, интервал. Виды ритма

В основе организованности, которая обеспечивает четкость процессов восприятия, лежит принцип подобия (тождества). Тождество – это повтор. Повторяться могут различные признаки и структурные элементы композиции: геометрические очертания формы (пластика), размер, цвет, свет, движение, положение в пространстве и так далее. Простой повтор на основе тождества в композиции называется метром. Более сложное закономерное изменение каких-либо характеристик структуры называется ритмом.

В произведении искусства ритм относится к структурным характеристикам композиции и проявляется в виде закономерности – чередования композиционных элементов и средств выразительности.

Взаимосвязь ритмического построения и художественного образа. Функции ритма и организация ритмического строя: познание, адаптация, эмоциональность, сигнализация и регулировка, дейктическая, семантическая.

Ритмические повторы могут быть: равномерными, убывающими, нарастающими. В связи с этим различают чередование: статическое, динамическое.

Простейшим проявлением ритма является метрический порядок (метр).

Динамические ряды могут состояться как интервалами между формами, так и без них, на основе отношения «золотого сечения». Проявления динамического ритма в изобразительном искусстве очень разнообразны. К ним можно отнести изображения, построенные в виде эллипса, параболы, гиперболы, спирали и их модификациях.

Тема 17. Виды движения: общекомпозиционное, пластическое, временное

Движение в изобразительном искусстве в историко-стилевом контексте. Движение и семь основных направления движения Альберти.

Когда мы говорим о передаче движения на плоскости, то подразумеваем его иллюзию: если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным; эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом; для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией; изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздадут не один какой-либо момент движения, а последовательные его фазы; особенность нашего зрения состоит в том, что мы читаем текст слева направо, и легче воспринимается движение слева направо, оно кажется быстрее.

Виды движения:

- общекомпозиционное выражает характер действия (монотонность и покой, торжественность и легкость, устойчивость и монументальность, движение, борьба и напряжение, единство и любовь, радость, свет, безмятежность). Модули общекомпозиционного движения;
- пластическое движение определяет пространственную взаимосвязь форм;
- временное, передающее в одном моменте признаки предыдущего и последующего состояний (фазы движения).

Активные зоны формата. Приемы передачи движения.

Тема 18. Понятие светотени и ее законов. Свет как средство выразительности в композиции.

Понятие светотени. Функции света: биологическая, психологическая, эстетическая; в изобразительном искусстве: передача объема, средство эмоционального воздействия, средство выделения главного в композиции.

Особенности зрения и восприятия: адаптация световая, адаптация темновая. Статичность и динамичность света в композиции.

Виды освещения в изобразительном искусстве и средства их передачи: естественное (утро, день, вечер, ночь); искусственное (свечи, лампы).

Светотень как средство выразительности в произведениях изобразительного искусства, исторический ракурс.

Тема 19. Точка зрения: высокий, низкий горизонт, опосредованное видение.

Особенности человеческого зрения и законы зрительного восприятия.

Выразительность художественного образа зависит от точки и угла зрения, а так же от линии горизонта. Горизонт на уровне глаз выражает созерцательность, создает более спокойное впечатление от картины. Высокий горизонт открывает больше пространства, и просторы выглядят более величественно. Композиция с низким горизонтом создает более монументальное впечатление.

Кроме того, центральная перспектива рассчитана на вертикальное положение картины и на совпадение глаза зрителя с точкой зрения в картине. Центральная перспектива – не единственный способ восприятия мира и передачи пространства.

Тема 20. Пространство. Способы построения пространства. Виды перспективы

Изобразительное искусство оперирует художественными образами, которые характерны для перцептивного пространства-времени опосредованно связано с концептуальным пространством-временем, характерным для той или иной эпохи.

Картинная плоскость – единое замкнутое пространство.

Способы построения пространства в изобразительном искусстве:

- ортогональные проекции (разномасштабность и условные повороты),
- «рыбная кость»,
- аксонометрия,
- «обратная перспектива»,
- «параллельная перспектива»,
- прием «наложения одного изображения на другое»,
- линейная перспектива,
- «косая перспектива»,
- свето-воздушная перспектива,
- тональная,
- кулисное построение пространства,
- кубическая,
- цилиндрическая,
- «шарообразная (сферическая),
- точка зрения, ракурс,
- символические приемы (образ подвижного пространства).

Тема 21. Время в композиции. Симультанность. Сукцессивность

Анализом проблем пространства, времени, движения занимается научно-философская литература, которая определила ряд основных позиций в этих вопросах:

- единство пространства и времени (ХРОНОТОП);
- концептуальное пространство-время – общезначимое понятие, отражающее существование реальности вне нас;
- перцептуальное пространство-время – понятие, отражающее индивидуально-психологический опыт.

Целесообразность композиции – единство времени, места и действия.

Понятия статики и динамики характеризуют временные факторы композиции и находятся в тесной взаимосвязи с пространственными факторами.

В связи с этим можно говорить о симультанной и сукцессивной композиции. В симультанной композиции фиксируется разновременное и разнопространственное действие.

Сукцессивное решение временной задачи представляет развертывание событий в последовательном порядке одно за другим.

1.2.3. Содержание самостоятельных занятий: перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

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 не только с учебным материалом, но и с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессионализм.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, является одним из видов учебных занятий, связана с углубленным освоением обучающимися теоретического материала по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний 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;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по дисциплине «Теория станковой композиции»:

- аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; особым видом аудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине является дополнительная работа, связанная с анализом композиции произведений изобразительного искусства по темам; во избежание методических ошибок проводится под руководством преподавателя;
- внеаудиторная – выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: работа с дополнительной и справочной литературой, работа с иллюстративным материалом, 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 программой дисциплины - 80 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоение новой терминологии. 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:

- работа с научной и справочной литературой;
- работа с историко-графическим материалом (изучение и композиционный анализ репродукций; фотографий из книг и сети Интернет);
- работа в библиотеках, музеях;
- подготовка к дискуссиям по темам.

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 дисциплины.

В процессе обучения возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов, связанных с композиционным анализом. В

качестве наглядности используются репродукции работ художников, студенческие учебные работы высших профильных учебных заведений, видеоматериалы.

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

При выполнении длительных работ (по теме) преподаватель может практиковать промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в форме собеседования, устного опроса. Оценки за выполнение самостоятельных работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели **текущей успеваемости студентов**. Критерии оценки при выполнении самостоятельной работы:

оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены поставленные задачи задания в соответствии с темой;
- обучающийся демонстрирует умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- обучающийся демонстрирует оригинальность мышления (выявление художественного образа произведения и основных средств его выразительности);
- умело применяет способы композиционного анализа;

оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в работе решаются основные задачи задания;
- обучающийся демонстрирует умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- прослеживается оригинальность мышления (выявление художественного образа произведения и основных средств его выразительности);
- умело применяет способы композиционного анализа;

оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- работа выполнена, но учебные задачи не решены;
- отсутствуют умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- не умеет применять способы композиционного анализа;

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- поставленная учебная задача не выполнена;
- умения и навыки работать с дополнительной литературой отсутствуют;
- не умеет применять способы композиционного анализа.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны приобрести умения работать с литературой по темам, закрепить методы и способы композиционного анализа произведений изобразительного искусства.

Перечень примерных тем и вопросов для самостоятельной работы

обучающихся (для углубленного освоения теоретического материала):

1. Композиция как организующее начало в изобразительном искусстве.
2. Гармония в композиции как философско-эстетическая идея познания мира.
3. Структурные принципы организации композиции.
4. Закономерности в композиции.
5. Композиционные средства выразительности.
6. Геометрия в картине. Композиционный анализ произведения изобразительного искусства.
7. Доминанта и композиционный центр.
8. Идея, тема, сюжет в произведениях изобразительного искусства и композиционное творчество художника.
9. Активные точки формата.
10. «Золотое сечение».
11. Способы построения пространства.
12. Движение в композиции.
13. Время в станковой композиции.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Теория станковой 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. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519804> (дата обращения: 22.09.2023).

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. 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).

5. Могилевцев, В. А. Основы композиции : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : 4арт, 2017. – 88 с. : цв. ил. – (Изобразительная грамота). – Текст : непосредственный.
6. Никитенков, С. А. Введение в теорию композиции : учебное пособие / С. А. Никитенков. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-907168-25-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/146695> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. 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.
8. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 315 с. : ил. – Текст : непосредственный.
9. Раушенбах, Б. В. Пространственные построения в живописи / Б. В. Раушенбах. – Москва : Наука, 1980. – 288 с. : ил. – Текст : непосредственный.
10. 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.
11. 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.
12. 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/>):

1. Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
2. Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
3. Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
4. Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
5. Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
6. Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
7. Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
8. Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
9. Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция ЦОП, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
13. Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
14. Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uurgii/>

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

9. 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

6. 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 «Информио», 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/>. Подписные электронные ресурсы

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;
- 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 в учебной аудитории № 308, оборудованной специализированным оборудованием: телевизор, с возможностью подключения USB, а также столы - 9 шт., и стулья-18 шт.

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 методические материалы кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Теория станковой композиции»

В основу курса «Теория станковой композиции» положено изучение композиционных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи.

Центральной категорией, интегрирующей данные многих художественно-теоретических дисциплин, является категория «композиция». Теория композиции представлена значительными именами художников, характеризующихся своими философскими, эстетическими, художественными представлениями, индивидуально выраженными через категорию «композиция». Такой подход позволяет обобщенно, с единых позиций изучать значительные «массивы» художественного материала. При этом понятие «композиция» работает как некий «инструмент» изучения изобразительного искусства, в фокусе которого синтезируются знания о конкретных произведениях и формируются обобщенные представления не только о художественной культуре той или иной эпохи, но и о творческих открытиях конкретных художников.

Важнейшим принципом построения курса, определяющим его художественно-смысловую направленность, является опора на категории содержательного плана. Рассмотрение теории композиции в контексте не только целостной культуры определенной эпохи, но и персонального творчества замечательных художников требует перемещения акцентов с

категорий искусствоведческих на категории художественно-изобразительные и в большей мере содержательные: образную систему изобразительного искусства и категории теории композиции. Традиционные же для курса композиции понятия тема, сюжет, гармония произведения и др. подчиняются тем обобщающим категориям, которые выполняют в изобразительном искусстве основную миссию носителей содержания.

Категорийная ориентация курса обуславливает переакцентировку в обучении с “искусствоведения” на освоение теоретических и отчасти практических основ станковой композиции путем погружения в различные историко-культурные временные отрезки и индивидуальное творчество художников (с помощью различного иллюстративного материала, анализа произведений изобразительного искусства, зарисовок и схем). Отсюда – цель: выработать у студентов умение мыслить, понимать логику художественного мышления при создании художественного образа художниками в различные историко-культурные времена.

Курс охватывает теорию и практику в области композиции, начиная с Древнеегипетского искусства и заканчивая современностью. Такие исторические рамки представляются вполне оправданными: изучение теории станковой композиции как науки и как отдельных композиционных форм, репрезентирующих изобразительное искусство, целесообразно начать именно со времени зарождения искусства как такового. Изучение ранних эпох в курсе теории станковой композиции коррелирует с тематическими планами курсов истории искусства и мировой культуры и станковой композиции. Начинается курс с изучения основных теоретических категорий станковой композиции (композиция, художественный образ, гармония и т. д.), составляющих содержание и истории и теории композиции как учебных дисциплин и как области научного знания, а далее – выявляются их историко-художественные трансформации. При этом программа выстроена таким образом, что более знакомый по предшествующему обучению в художественном училище материал (законы композиции, средства выразительности и т.д. укладывается в более сжатые сроки, а вопросы изобразительного искусства и непосредственно связанных с ним некоторых вопросов теории станковой композиции, не входящие в содержание курса композиции в среднем звене художественного образования, изучаются более тщательно. Исходя из этого, строится общий тематический план курса теории станковой композиции в художественном вузе.

Курс теории станковой композиции предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов. Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами. Поскольку материал курса имеет разнородную содержательную основу и начинается с освоения теоретических категорий композиции как науки, а затем изучает конкретное преобразование данных категорий в истории искусства и практике различных исторических эпох, то представление теоретического материала необходимо также дифференцировать по формам, целям и задачам.

Подчеркнем, что материал научно-теоретических категорий практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит достаточно большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем.

Здесь необходимо помочь обучаемым и в освоении литературы и в понимании научно-теоретических проблем, стоящих перед художником-исследователем и художником-практиком при анализе композиции произведения изобразительного искусства, так как он также практически не знаком студентам по обучению в художественном училище и является абсолютно новым и весьма сложным для понимания.

Материал, связанный с современным искусством лучше структурировать по персоналиям в соответствии с типами композиционных систем.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Теория станковой композиции»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе теории композиции необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса теории композиции являются методы дискуссии, эвристической беседы, групповая работа с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении композиционного анализа, которого в курсе теории композиции предусмотрено достаточно много.

Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью

использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи, процессов формирования и развития основных течений в области искусства; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на занятиях при анализе произведений, особенно если студенты уже имеют некоторые знания и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения композиционного анализа. Например, эвристические задачи могут решаться при выполнении следующих видов заданий:

- найти в произведении сюжетно-композиционный центр, определить его семантический смысл;
- определить геометрический характер композиции, найти его взаимосвязь со смыслом произведения;
- определить в произведении способы достижения равновесия и как достигается единство гармонического композиционного решения и т.д.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

С помощью эвристической беседы можно оптимизировать формирование компетенций, которые формируются в процессе освоения других теоретических и практических дисциплин: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи, процессов формирования и развития основных течений в области искусства; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, новой истины, которую студент постиг самостоятельно, благодаря чему она для него приобретает большую субъективную значимость.

Исследовательские методы способствуют формированию таких компетенций, как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,

постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Теория станковой композиции»

Данная часть программы адресована студентам факультета изобразительного искусства и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала в курсе истории станковой композиции. Курс направлен на изучение композиционных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи. В начале курса предусматривается освоение основных теоретических категорий композиции: композиция, структура и художественный образ, тема, сюжет, законы композиции, средства выразительности и т.д.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности высшего образования 071001 Живопись (уровень специалитета) курс рассчитан на 144 часа, из них на лекционные занятия 72 часа, в рамках которых включены примеры композиционного анализа изобразительного искусства, с учетом особенностей развития изобразительного искусства и теории композиции. Примеры соответствуют последовательному изучению теоретического материала курса. Данный подход полностью отражает принцип построения курса «Теория станковой композиции» на факультете изобразительного искусства вуза, поможет студентам выработать навыки анализа собственной работы над станковой композицией.

Занятия по дисциплине носят творческий характер, побуждая обучаемых мыслить « в контексте с собственной творческой практикой», что дает повод к коллективному обсуждению произведений изобразительного искусства, их сравнению и оценке, а так же поможет студентам выработать навыки анализа композиции.

В разделе 5 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины.
- перечень примерных вопросов к зачету по теории станковой композиции;

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении курса теории композиции и поможет рационально построить самостоятельную работу (по подготовке к зачету).

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,
- в форме аудиофайла.

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:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.

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, интерактивная доска Active Board с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

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 возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации 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.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

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 допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.