

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московское академическое художественное училище»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03«Композиция»

Для специальности среднего профессионального образования
углубленной подготовки

54.02.04 Реставрация

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование темы	Стр.
1.	Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	
2.	Структура и содержание учебной дисциплины	
3.	Методические рекомендации	
4.	Условия реализации учебной дисциплины	
5.	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: 54.02.04 Реставрация.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

овладеть пластической грамотой в построении тематического эскиза;
сформировать, развить творческое мышление; использовать основные изобразительные техники и материалы; применять знания перспективы, пластической анатомии; наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности и органически сочетать с изучением закономерностей композиции; **знать:**

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;

роль и значение композиции в создании произведений изобразительного искусства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя * 216 часа.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя ¹¹¹ 216 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Количество часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	144
в том числе:	
практические занятия	111
Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	72
в том числе:	
практические занятия	12
<i>Итоговая аттестация в форме экзаменационного просмотра учебно-творческих работ</i>	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Композиция»

Наименование тем и разделов курса	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающегося	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Курс 1. Семестр 1		72	
Введение	Роль и значение композиции в процессе обучения. Композиция как предмет изучающий законы построения картины. Композиция как предмет развивающий художественное виденье и образное мышление, которое необходимо сочетать с изучением окружающей жизни. Задачи курса композиции. Распределение материала по годам обучения.	4	1
Тема 1.1.1. Упражнения на развитие воображения.	Выполнение композиций на сказочно - фантастические сюжеты. Общие понятия законов - цвета, ритма, контраста тона. Практические примеры. Создание с помощью закономерностей разных состояний (радости, грусти, тревоги) в сказочно - фантастическом интерьере, образах сказочных героев.	16	1
Тема 1.1.2. Центральная - симметричная композиция. Анализ построения художественных произведений. Икона, станковая картина, монументальная >	В основе заданий лежит изучение композиционных типов построения в произведениях искусства. Определённый поиск помогает уяснить логику их пластического построения, почувствовать их эмоциональное содержание. Учащийся делает анализ, перефразирует и «заражаясь смыслом от первых», создаёт в последующих»	16	1

живопись, графика.	заданиях на основе заданных тем свои композиционные построения.		
Тема 1.1.3. Центрально симметричная композиция. Наброски, содержащие цель и образ увиденного.	Работа с набросками. Наблюдения на улицах города. Конкретные места с чётко поставленными целями. Наличие уравновешенной, симметричной композиции. Выразительность посредством характером пятна, контрастами, масштабом и т.д. Последующая обработка набросков в аудитории на усиление образа посредством употребления композиционных приёмов.	20	2
Тема 1.1.4. Центрально - симметричная композиция. Работа с собранным материалом. Отбор одного эскиза и умение выполнить его в большом размере	Выбор сюжета, места для выполнения ряда набросков (сбор материала), выхода на размер по теме центрально - симметричная композиция, может быть разным, но он должен преследовать изучение законов по композиции их более углублённое изучение. Например изучение закона света-тень на основе интерьера. Общие понятия построения фигур в интерьере. Возможен как вариант стофаж. И изучение на этой основе соподчинения. Здесь важно выполнение интерьера с чётко выраженным светотеневым решением (дневным, искусственным). Присутствие нескольких фигур.	16	2

	Действие персонажей в жанровом решении. Сюжет не сложный.		
Курс 1. Семестр 2		72	
Тема 1.2.1. Фрагментарная композиция. Анализ построения произведений (импрессионизм, китайское, японское искусство).	Влияние времени на создание произведений искусства содержащих фрагментарную композицию во Франции, Японии, Китае. Их разница в построении. Создание учащимися схем построения картин, содержащих суть отличий и богатство разнообразия. Схематично-линейный анализ пространства и перспективных отклонений. Цветовой импульс (импрессионизм).	20	1
Тема 1.2.2. Фрагментарная композиция. Ассиметрия, но равновесие. Влияние построения на эмоциональное состояние зрителя. Наброски.	Сбор материала для композиции. Выполнение ряда набросков содержащих фрагментарную композицию. Помимо изучения пластического образа сравнительный анализ техник мазка импрессионистов путём создания по своим впечатлениям ряда эскизов, содержащих один и тот же образ, но выполненные разными приёмами.	16	2
Тема 1.2.3. Фрагментарная композиция. Выполнение лучшего эскиза в увеличенном размере.	Выполнение требует сохранения техники исполнения, а так же сути эскиза с которого учащийся делает выход в большем формате.	12	2
Тема 1.2.4. Активная композиция, (диагональная композиция)	Изучение, и анализ картин художников. Значение диагонального построения. Разновидности схем активного построения их связь со	16	2

<p>Движение. Анализ произведений содержащих активную композицию. Классика, современное искусство.</p>	<p>временем. Выполнение ряда набросков и эскизов содержащих движение. Поиск сюжета. Изучение приёмов воздействия в композиции движения на усиление и замедление. Значимость разного рода ритма, света- тени, контрастов и нюансов, точки зрения, цельности и дробности, значение цвета, силуэта.</p>		
<p>Тема 1.2.5. Активная композиция (диагональная композиция) Выполнение сюжетной композиции в увеличенном размере.</p>	<p>Выполнение требует сохранения техники исполнения, а так же сути эскиза с которого учащийся делает выход в большом формате.</p>	8	1

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс композиции в течении одного года преследует цель привития интереса к творчеству, осознанного подхода к творчеству.

Богатейший материал осмысленного подхода к наследию живописи позволяет не только констатировать многообразие её форм и средств художественной выразительности, но и понять широкую вариативность, большую маневренность языка.

Задачей курса композиции реставрационного отделения художественного училища является формирование и развитие у учащихся - творческого мышления, овладение пластической грамотой в построении картины. От студентов требуется умение понимать и пользоваться совокупностью изобразительно-выразительных средств. К их числу относятся: сюжет (творчески организованное повествование), предметносмысловая режиссура, колорит, контраст, ритм, передача пространства, перспектива, светотень, силуэт, соотношение масс, характер мазка, фактура и т.п. Задача состоит в том, чтобы понять «язык» не только как их совокупность, но как систему (или ряд взаимосвязанных систем). Язык живописи, искусства - это язык относительных значений, язык сопоставлений-аналогий и контрастов. Он должен разрабатываться на базе определённых визуальных соответствий и прежде всего с воспринимаемой реальностью.

Задания по композиции выполняются в следующей последовательности: эскизы-наброски небольшого размера, уточнение композиции, пластическая характеристика главных масс, подчинение частных поставленной цели и выход на размер лучшего эскиза.

Перед выполнением каждого задания преподавателем определяется задача общая и вместе с тем индивидуальная для каждого студента.

Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных указаний, показывается много книг с картинами художников и др. материала.

Студент обязан выполнить каждое задание, предусмотренное программой.

Задания предусматривают изучение различных красок, мягких материалов: уголь, угольный карандаш, соус, сепия и сангина, и другие.

Кроме работы в учебной мастерской, большое значение имеют ежедневные альбомные наброски и зарисовки. Они развивают у студентов наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшие их явления в окружающей действительности.

Преподаватель должен индивидуально подходить к работе с каждым студентом, ставить перед хорошо успевающим более сложные задачи.

1 семестр

Обучение композиции в первом семестре начинается с определения степени подготовленности студентов. И идёт изучение общих понятий, закономерностей построения картины. Идёт развитие поэтического

восприятия жизни, умение видеть прекрасное в обыденном, видеть цельно, выделяя главное, подчиняя ему все компоненты композиции.

Рисуя разнообразные предметы, студенты должны ставить перед собой разные задачи.

В конце 1 семестра и 2 семестр студенты сосредотачиваться, с учётом специфики отделения реставрации, на сознательном анализе различных видов изобразительного искусства (иконопись, монументальная живопись, станковая живопись, графика)

Занятия по композиции не должны замыкаться в стенах учебног заведения в течении года.

Каждая тема завершается созданием итогового выполнения в большом размере лучшего эскиза.

Учащиеся должны показать в выходе на размер хороший уровень изобразительной грамотности, необходимый для самостоятельной работы, а также позволяющий им продолжить обучение в художественном ВУЗе.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской.

Оборудование мастерской:

- мольберты «хлопушка» напольные (по количеству обучающихся),
- стулья (табуреты) (по количеству обучающихся)
- рабочее место преподавателя,
- столы натюрмортные (один на 4-6 человек),
- подиумы для натурщиков (один на 4-6 человек),
- осветители для природы (один на постановку),
- средства обогрева обнаженной природы,
- предметы быта, драпировки, гипсовые пособия и скульптуры, др. натурные объекты (в соответствии с программой),

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Авсиян О.А. Природа и рисование по представлению. «Изобразительное искусство». М., 1985.
2. Авсиян О.А. Композиция
3. Баммес Г. Мы рисуем человека. «Volk und wissen Volk seiener Velclag». Берлин, 1989.
4. Алпатов М.В. Композиция в живописи.
5. Дайнека А.А. Учитесь рисовать. М., 1961
6. Дайнека А.А. из моей рабочей практики М., 1959
7. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции, сб.
8. Композиции студентов из методического фонда.

Дополнительные источники:

9. Баммес Г. Анатомия для художников. Берлин, 1980.
10. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. «Изобразительное искусство». М., 1985.
11. Школа изобразительного искусства. Вып. 1-3. «Изобразительное искусство». М., 1986-1989.
12. Материалы и техника рисунка. (Общ. Ред. В.А. Королева). «Изобразительное искусство». М., 1984.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также предметной комиссией при проведении текущей и промежуточной

аттестации. Формой промежуточной аттестации является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. Оценка результатов обучения определяется степенью решения поставленных задач.

Рецензия

На рабочую программу по предмету «Композиция» для специальности 54.02.04 Реставрация

Рабочая программа по «Композиции» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

Данная программа разработана с учётом специфики отделения реставрационного отделения. Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных и широко образованных специалистов среднего звена на основе комплекса знаний и приобретения профессиональных навыков. Программа по композиции строится в соответствии с другими поддерживающими дисциплинами профессионального мастерства, каждая из которых в совокупности является определённым звеном в цепочке воспитания молодого специалиста и соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Содержание программы, её цели и задачи методически реализуются в учебном процессе каждого семестра, выявляя приоритетные задачи и последовательно наращивая теоретические навыки студентов.

Последнее время происходит постепенное снижение художественной требовательности. Всячески культивируется в искусствоведческой прессе, средствах массовой информации преимущество свободного творческого полёта, «наивного искусства». Само понятие профессиональной грамоты, крепкой ремесленной основы, считается зазорным. Заслугой автора этой программы для реставрационного отделения является безусловное утверждение прогрессивной, реалистически-познавательной системы обучения композиции. Система эта наследует лучшие традиции отечественной школы.

Представляется лишь пожелание расширить список рекомендуемой литературы в сторону публикаций искусствоведческой литературы последних лет.

Данная программа по композиции реставрационного отделения позволяет студентам не только освоить базовый уровень, но и самостоятельно развиваться в изобразительном искусстве.

Программа по композиции заслуживает публикации и права использования в начальных, средних и частично в высших учебных заведениях и может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по специальности 072201 «Реставрация».

Рецензент: Лебедева Раиса Ивановна - профессор кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Народный художник РФ

Дата

16.04.2013 г.

(подпись)