

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Композиция

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Станк жив ОО №3-1-160.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (станковая живопись)"
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ. занятия				
1	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
2	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
3	УП	136	53	27	6	Экзамен
	РПД	136	53	27	6	
4	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
5	УП	136	53	27	6	Экзамен
	РПД	136	53	27	6	
6	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
7	УП	119	34	27	5	Экзамен
	РПД	119	34	27	5	
8	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
9	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	1105	245	270	45	
	РПД	1105	245	270	45	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Антипина Дарья Олеговна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой монументального искусства

Антипина Дарья Олеговна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции в области станковой композиции; научить образно-пластическому мышлению при помощи изобразительно-выразительных живописных средств.

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать опыт творческой работы в решении станковых композиций и образноконструктивного композиционного мышления,
- ознакомить с основными понятиями и законами композиции;
- научить структурно при помощи тона объединять предметы и объекты окружающего мира
- грамотно выстраивать цветовую гамму в зависимости от образно-эмоциональной идеи картины

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Дисциплина базируется на компетенциях сформированных, на предыдущем уровне образования.

- Академическая живопись
- Академический рисунок
- Графика в композиции
- Живопись в композиции
- Копирование произведений искусства
- Учебная практика (творческая практика)
- История искусств
- Учебная практика (пленэрная практика)
- Учебная практика (ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен создавать объемно-пространственные и плоскостные композиции в станковой живописи
Знать: основные теоретические понятия и средства станковой композиции
Уметь: проводить анализ и выбор необходимых элементов и приемов для решения композиционных задач станковой живописи
Владеть: – навыками использования графических и живописных средств и формообразующих принципов при выполнении композиций станковой живописи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Введение в предмет	1				КПр
Тема 1. Предмет станковой композиции: цели, задачи, материалы и техники		25	4	НИ	
Тема 2. Основные законы, принципы и выразительные средства станковой композиции		25	4	НИ	
Раздел 2. Эскиз как основа композиции					КПр
Тема 3. Сбор материала по теме. Тональный эскиз как основа формально-пластического образного решения композиции в малом формате .		25	4	НИ	
Тема 4. Эскизы в цвете.		27	3	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	15	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Тональный картон	2				КПр
Тема 5. Перенос эскиза в размер.		25	4	НИ	
Тема 6. Работа в формате по эскизу. Картон и итоговое произведение.		25	4	НИ	
Раздел 4. Работа в цвете					КПр

Тема 7. Цветовой эскиз как основа образного композиционного решения.		25	4	НИ	
Тема 8. Работа цветом в большом формате: методы, приемы, материалы.		27	3	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Художественный образ как фундаментальное свойство станковой композиции	3				КПр
Тема 9. Тональный эскиз на заданную тему как основа создания художественного образа.		34	13	НИ	
Тема 10. Цветовое решение эскиза композиции на заданную тему как образно-эмоциональная составляющая произведения.		34	13	НИ	
Раздел 6. Эскиз композиции на историческую тему					
Тема 11. Эскиз композиции на историческую тему. Тональное решение.		34	13	НИ	
Тема 12. Эскиз композиции на историческую тему в цвете.		34	14	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		136	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Эскиз композиция по мотивам произведений русских классиков	4				КПр

Тема 13. Эскиз композиции по мотивам произведений А.С. Пушкина "Маленькие трагедии". Тональное формально-пластическое и цветовое решение.		25	3	НИ	КПр
Тема 14. Итоговое решение эскиза в цвете по мотивам произведений А.С. Пушкина "Маленькие трагедии".		25	4	НИ	
Раздел 8. Эскиз композиции по мотивам произведений классиков западноевропейской литературы					
Тема 15. Эскиз композиции по мотивам произведений У. Шекспира. Тональное и цветовое решение.		25	4	НИ	
Тема 16. Итоговое решение эскиза в цвете по мотивам произведений У. Шекспира.		27	4	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Пейзаж как картина	5				КПр
Тема 17. Подготовка тонально-цветового эскиза образного решения композиции пейзажа как картины без фигур.		34	13	НИ	
Тема 18. Итоговое решение пейзажа как картины (без фигур).		34	13	НИ	
Раздел 10. Портрет как картина					
Тема 19. Поиск художественного замысла портрет-картины в тональных и цветовых эскизах.		34	13	НИ	
Тема 20. Создание картона и законченного полотна на основе найденного в эскизах решения.		34	14	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		136	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		

Раздел 11. Однофигурная картина					
Тема 21. Эскизы однофигурной картины на заданную тему (тональное и цветовое решение).		25	4	НИ	КПр
Тема 22. Итоговое решение однофигурной картины на заданную тему в цвете.		25	4	НИ	
Раздел 12. Многофигурная композиция					
Тема 23. Тонально-композиционный и цветовой эскиз многофигурной картины на заданную тему.	6	25	4	НИ	КПр
Тема 24. Законченное образное решение в цвете многофигурной композиции. Малая картина.		27	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 13. Многофигурная композиция на библейскую тему					
Тема 25. Сбор материала и поиск образного формально-пластического композиционного решения. Решение в цвете.	7	29	8	НИ	ДЗ,КПр
Тема 26. Работа над картоном и итоговым холстом на библейскую тему.		29	8	НИ	
Раздел 14. Многофигурная композиция на историческую тему					КПр

Тема 27. Сбор материала на историческую тематику. Поиск образного композиционного решения в тональных и цветовых эскизах.		29	10	НИ	
Тема 28. Работа над картоном и итоговым холстом на историческую тему в соответствие с найденным решением.		32	8	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		119	34		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 15. Многофигурная композиция на современную тему					
Тема 29. Сбор материала на современную тему (зарисовки, наброски, этюды и др.). Поиск композиции в эскизах.	8	25	4	НИ	КПр
Тема 30. Подготовка завершеного картона и холста в цвете на современную тему. Малая картина.		25	4	НИ	
Раздел 16. Композиция на свободную тему					
Тема 31. Сбор материала на выбранную тему. Эскизы в тоне и цвете.	8	25	4	НИ	КПр
Тема 32. Создание тонального картона. Итоговое решение в цвете. Малая картина.		27	3	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 17. Многофигурная композиция на свободную тему					
Тема 33. Сбор материала. Эскизный поиск формально-пластического решения картины в тоне и цвете.	9	25	4	НИ	КПр
Тема 34. Работа над картоном и итоговым холстом.		25	4	НИ	

Раздел 18. Традиционные материалы и техники живописи в работе над станковой композицией					
Тема 35. Выбор традиционной живописной техники. Работа над эскизом. Картон.		25	4	НИ	КПр
Тема 36. Выполнение произведения в материале.		27	3	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 19. Современные материалы и техники живописи в работе над станковой композицией					
Тема 37. Выбор современной живописной техники. Работа над эскизами. Картон.	10	25	4	НИ	КПр
Тема 38. Выполнение произведения в материале.		25	4	НИ	
Раздел 20. Преддипломный поиск					
Тема 39. Выбор темы дипломной картины. Сбор материала.		25	4	НИ	КПр
Тема 40. Поиск тонально-композиционного и цветового решения дипломной картины. Эскизы. Крупный цветовой эскиз.		27	3	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	15	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		1130	490		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	<p>Рассказывает о теоретических основах построения композиции, приемах работы с цветом и композицией.</p> <p>Использует основные профессиональные навыки рисунка, живописи, приемов работы с цветом и композицией при создании художественных произведений станковой живописи.</p> <p>Составляет различные по цветовому сочетанию композиции и цветовые комбинации при создании станковой живописи.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования.</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Практическое задание имеет завершённый, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.
4 (хорошо)	Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.
3 (удовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.
2 (неудовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств.

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов	
Семестр 1		
1	Что означает понятие "Композиция"?	
2	Какие материалы и живописные техники применяет в работе над композицией художник-живописец?	
3	Какие выразительные живописные средства в работе над станковой композицией вы можете назвать ?	
4	Какие основные законы композиции вы можете назвать?	
5	Что такое тональный эскиз и зачем он нужен в работе над композицией?	
6	Какую роль играет тон в композиции?	
7	Какова роль эскизов в цвете в работе над станковой композицией?	
8	Какую эмоциональную роль играет цвет в композиции?	
Семестр 2		
9	Чем отличается картон от итогового произведения?	
10	Что такое подготовительный картон ?	
11	Почему необходимо собирать материал для композиции?	
12	Какие способы сбора информации по теме композиции можно использовать?	
13	Какую роль играет цвет в композиции?	
14	Почему необходимо несколько вариантов эскизов в цвете?	
15	Какие приемы работы цветом вы знаете?	
16	Какое место занимает цвет на этапе подготовки композиционного решения?	
Семестр 3		
17	Означает ли понятие "художественный образ" то же самое, что тема или сюжет?	
18	Что такое художественный образ произведения?	
19	Какую роль играет тон и структура формального пятна в процессе создания художественного образа?	
20	Какую роль играет цвет для формирования художественного образа?	
21	Чем отличается эскиз композиции от малой картины?	
22	Как определяется понятие "историческая тема"?	
23	Какие изобразительные средства используются для написания эскиза композиции?	
24	Какие живописные материалы используются для написания эскиза композиции ?	

Семестр 4	
25	Почему в учебном процессе часто предлагают темы композиций по мотивам произведений А. С. Пушкина?
26	Почему важно обращаться к образам русской классики?
27	Отличается ли методика создания композиции на историческую тему от методики работы на тему русской классики?
28	Какие художественные приемы и техники можно использовать в процессе работы над эскизом на тему русской классики?
29	Почему часто выбирают "вечную" классику У. Шекспира в качестве темы по станковой композиции?
30	Меняется ли методика создания эскиза композиции в зависимости от темы и сюжета?
31	Почему драматические темы по композиции предлагают в качестве курсового задания чаще остальных?
32	Какова роль "сделанности" детали и обобщения ее для создания целостного образа произведения?
Семестр 5	
33	Что означает понятие "пейзаж-картина"?
34	Чем отличается пейзаж от пейзажа-картины ?
35	Должен ли пейзаж-картина выражать чувство или достаточно профессиональной техники исполнения?
36	Какова роль детали в процессе работы над пейзажем-картиной ?
37	Что означает понятие "портрет-картина"?
38	Чем портрет-картина отличается от учебного портрета по академической живописи ?
39	Какое значение играет антураж для раскрытия психологического образа в портрете-картине?
40	Должны ли изобразительные элементы в портрет-картине подвергаться отбору или можно использовать все, максимально заполняя формат?
Семестр 6	
41	Что означает термин "однофигурная картина"?
42	Какие выразительные средства важны для успешного исполнения картины?
43	Должна ли картина эмоционально воздействовать на зрителя?
44	Должны ли фигура и фон органично дополнять друг друга в однофигурной картине?
45	Что такое многофигурная картина?
46	Какое качество наиболее ценно в работе над многофигурной композицией ?
47	Какое максимальное количество цветов нужно использовать для создания гармоничной цветовой гаммы в картине?
48	Какова роль формального пятна в организации многофигурной композиции ?
Семестр 7	
49	Почему библейские темы по композиции актуальны ?
50	Насколько важен иконографический момент в работах на библейскую тематику ?
51	Какова роль психологической трактовки образов в работе над композицией на библейскую тему?
52	Почему библейские сюжеты называют "вечными" темами ?
53	Почему художнику необходимо обращаться с событиями истории в своем творчестве?
54	Важна ли проблема цельности в работе над многофигурной исторической картиной?
55	Что такое историческая картина?
56	Важен ли сбор материала в работе на исторической картиной?
Семестр 8	
57	Какова роль наброска и зарисовки для сбора материала по картине на современную тему ?
58	Почему актуальны картины на современные темы?
59	Может ли картина на современную тему решаться традиционными выразительными средствами классического искусства?
60	Важно ли наблюдать окружающий мир для успешного решения задач картины на современную тему?
61	Как нужно собирать материал по композиции на свободную тему?
62	Отличается ли методика работы над композицией на свободную тему от принципов работы на иные темы?
63	Должна ли сюжетная линия преобладать над образной в работе над картиной на свободную тему?
64	Насколько важна предыдущая профессиональная подготовка для решения задач по созданию композиции на свободную тему?
Семестр 9	
65	Какие традиционные декоративно-прикладные техники можно использовать в станковой композиции?
66	Какова роль картона в процессе создания работы в материале?
67	Почему в станковой композиции возможно использование декоративно-прикладных материалов?

68	Насколько важно наблюдать и анализировать изобразительный материал окружающей жизни для создания убедительной многофигурной композиции ?
69	Какие современные декоративно-прикладные технологии можно применять в станковой композиции?
70	Какого рода материал необходим для работы над многофигурной композицией на свободную тему?
71	Насколько важны подготовительные этюды и рисунки в работе над многофигурной композицией на свободную тему?
72	Какую роль играет образ отдельной личности в работе над многофигурной композицией?
Семестр 10	
73	Чем произведение станковой композиции отличается от монументальной?
74	Каким образом связаны между собой станковая и монументально-декоративная композиции?
75	Имеется ли прямая связь станковой композиции с дисциплинами общепрофессионального цикла?
76	Какова методика создания произведения станковой композиции в современных прикладных техниках?
77	Какова роль курса композиции для выбора темы дипломной картины?
78	Чем отличается тема дипломной композиции от курсовой работы?
79	Какое значение имеет размер дипломной картины?
80	Должна ли быть "сделанность" деталей в дипломной картине больше, чем в эскизе и курсовой работе?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Эскиз композиции на историческую тему
2. Эскиз композиции по мотивам произведений русских классиков
3. Пейзаж как картина
4. Портрет как картина
5. Однофигурная картина
6. Многофигурная композиция
7. Многофигурная композиция на библейскую тему
8. Многофигурная композиция на историческую тему
9. Многофигурная композиция на современную тему
10. Преддипломная картина

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамены по дисциплине "Композиция" представляют собой коллективные просмотры (обходы, подачи работ). Они проводятся в форме представления комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно- творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Ковалёв, А. А., Лойко, Г. В.	Композиция	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125407.html
Ушакова С.Г.	Композиция	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341672
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/77569.html
Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	https://www.iprbookshop.ru/77569.html
Беляева, О. А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/93509.html
Казарина, Т. Ю., Казарина, Т. Ю.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95557.html
Беляева О.А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363588

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. Материалы Информационно-образовательной среды СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

211 аудитория. Профессиональные мольберты, табуретки и стулья, подставки.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска