

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Московская центральная художественная школа
при Российской академии художеств» (МЦХШ при РАХ)

«Принято» На заседании УМС Протокол №1 от «30» августа 2022г.	«Утверждаю» И.о. директора МЦХШ при РАХ Марков Н.В. Приказ №275-уч. от 31 августа 2022 года
--	--

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(ПРЕДМЕТА): КОМПОЗИЦИЯ

КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 54.02.05 Живопись

КОД ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: МДК.01.01

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ПРОСМОТР

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.01 «КОМПОЗИЦИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.01 «Композиция» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности: специальности 54.02.05 «Живопись, с присвоением квалификации художник живописец» разработана на основе ФГОС СПО специальности специальности 54.02.05 «Живопись, с присвоением квалификации художник живописец».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина МДК 01.01. является базовой частью профессионального модуля ПМ.01 Творческая художественно деятельность.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь:

1. применять знания основ композиции в художественной практике;
2. использовать художественные средства композиции для решения творческих задач построения изображения на плоскости;
3. профессионально владеть чувством ритма и гармонии в построении композиции;
4. соблюдать закономерности соподчинения элементов.

Знать:

1. принципы и законы композиции (основные, исторически сложившиеся способы построения композиции на картинной плоскости);
2. законы определения пропорций, масштабности и ритмической взаимосвязи изображений;
3. основы построения геометрической и свето-воздушной перспективы;
4. законы восприятия человеческим глазом изображения на картинной плоскости разного размера и формата;

Освоение программы способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

Художник-живописец, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 600 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 544 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	600
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	544
в том числе:	
лекционные занятия	244
практические занятия	300
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	56
Итоговая аттестация по дисциплине в форме ПРОСМОТРА	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.01.01Композиция

Наименование разделов и тем	Основные часы	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов (лек)	Объем часов (практ)
1		2	3	4
		Содержание учебного материала		
Тема 1. Теоретические основы построения фронтально-фризовой композиции.	1	Вводная беседа на тему «Что такое композиция. Общие понятия и определения».	2	7
	2	Лекция-беседа на тему: «Фронтальная и фронтально-фризовая композиция» (демонстрация и обсуждение классических образцов фронтальной и фронтально-фризовой композиции).	2	7
	3	Объяснение и заучивание профессиональных и специфических терминов, применяемых при описании и анализе художественных произведений (ритм, пятно, линия, формат, масштаб и т.п.).	2	7
	4	Лекция-беседа на тему: «Понятие о сюжете и способах его трактовки во фронтально-фризовой композиции».	2	7
	5	Лекция-беседа на тему: «Понятие о стиле и его особенностях в произведениях, созданным с применением изучаемого вида композиции (от произведений первобытного искусства до искусства новейшего времени)»	2	7
	6	Выбор и обсуждение в классе сюжета композиции каждого ученика.	2	7
	7	Лекция-беседа на тему: «Как работать с текстовым и иллюстративным материалом» (часть первая). Кальки и зарисовки.	2	7
	8	Лекция-беседа на тему: «Как работать с текстовым и иллюстративным материалом» (часть вторая). Понятие об эскизе сюжетной композиции. Принципы и приемы работы над эскизами.	2	7
	9	Тест-зачет на знание экспозиции античного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина (30 вопросов).	2	7

Тема 2. Практика работы над сюжетной фронтально-фризовой композицией (две итоговых композиции).	10	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практика сбора иллюстративного материала. Начало работы над сбором материала. Технические приемы калькирования.	12	7
	11	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по сбору материала.	10	7
	12	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по работе над черно-белыми эскизами.	11	7
	13	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по работе над цветными эскизами.	6	7
	14	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Утверждение эскизов композиции. Объяснение и демонстрация способов увеличения эскиза до размера оригинала.	2	7
	15	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над линейной прорисовкой композиции (картоном).	6	7
	16	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над выполнением итоговой композиции.	12	7
Тема 3. Теория основ построения глубинно-пространственной сюжетной композиции	17	Вводная лекция на тему: «Ранний период использования глубинно-пространственной композиции в изобразительном искусстве».	2	7
	18	Лекция-беседа на тему: «Готическая миниатюра – от фронтально-фризовой к глубинно-пространственной системе композиционных построений».	2	7
	19	Лекция-беседа на тему: «Использование приемов геометрической и свето-воздушной перспективы при построении глубинно-пространственной композиции с двумя и более пространственными планами».	2	7

	20	Лекция-беседа на тему: «Композиция эпохи Проторенессанса и Раннего Возрождения».	2	7
	21	Лекция-беседа на тему: «Особенности композиционных построений эпохи Высокого Возрождения».	2	7
	22	Лекция-беседа на тему: «Композиция в живописи раннего барокко».	2	7
	23	Беседа на тему: «Специфика сбора материала для работы над глубинно-пространственной композицией (иллюстративный материал, наброски и зарисовки). детальная разработка элементов пейзажа, интерьера и костюма, особый акцент - на характерность в разработке персонажей будущей композиции».	2	7
	24	Выбор и обсуждение в классе сюжета композиции каждого ученика. Разъяснение специфических приемов работы над эскизами глубинно-пространственной композиции.	2	7
Тема 4. Практика работы над глубинно-пространственной сюжетной композицией (две итоговых композиции за год).	25	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по сбору материала.	11	7
	26	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по работе над серией черно-белых эскизов. Основное требование - максимальная вариативность композиционных решений.	12	7
	27	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Практические классные занятия по работе над цветными эскизами. Основное требование - максимальная вариативность колористических решений.	6	7
	28	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Утверждение эскиза итоговой композиции.	2	7
	29	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Перенос эскиза в размер оригинала. Работа над линейной прорисовкой (картоном).	8	7
	30	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над итоговой композицией.	16	7
	31	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Завершающий этап Работа над итоговой композицией.	4	7

Тема 5. Формирования теоретического представления о единстве пространства русской художественной культуры.	32	Лекция на тему: «Как «читать» древнерусскую икону. Композиция древнерусской иконы - принципы изображения пространства и времени. <i>Умозрение в красках</i> , что это значит».	2	7
	33	Лекция-беседа на тему: «Образ человека в древнерусской живописи – узнаваемость и подлинность».	2	7
	34	Лекция-беседа на тему: «Символика цвета в древнерусской живописи».	2	7
	35	«Русская народная картинка (лубок). Происхождение и художественные особенности».	2	7
	36	Лекция-беседа на тему: «Образы Древней Руси в русском искусстве Нового и Новейшего времени. Единство пространства русской художественной культуры.».	2	7
Тема 6. Практика работы над композицией на темы из русской истории XII – XVII веков, русского фольклора и произведений художественной литературы, связанных с историей и культурой Руси.	37	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Выбор и обсуждение в классе темы и сюжета композиции для каждого ученика. Требование к ученику – убедительно мотивировать выбранный им сюжет.	2	7
	38	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Сбор изобразительного материала (кальки с репродукций икон, зарисовки из книг и интернета, аранжировки, натурные наброски и зарисовки).	12	7
	39	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над черно-белыми эскизами. Основные требования: 1) вариативность композиционных решений; 2) активное использование собранного материала.	12	7
	40	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над цветными эскизами. Основная задача – поиск оптимального колористического решения, его эмоционального соответствия сюжету композиции.	6	7

41	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Доработка и утверждение эскиза композиции.	2	7
42	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Перенос эскиза в размер оригинала, работа над линейной прорисовкой (картоном).	8	7
43.	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Работа над итоговой композицией.	17	7
44	<i>Применение теоретических знаний в практической профессиональной деятельности.</i> Окончательный этап работы над итоговой композицией.	4	7
		244	300
Самостоятельная работа обучающихся:		56	
1. Освоение терминологии. 2. Выполнение эскизов, краткосрочных и долгосрочных этюдов по заданию преподавателя (домашняя работа). 4. Прохождение тестирования. 5. Работа с интернет-ресурсами. 6. Изучение специальной и дополнительной литературы. 7. Обязательное участие в просмотрах и итоговых развесках, являющихся неотъемлемой частью учебного процесса.			
Всего: 600 часов			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению изучения предмета:

- 1) класс, оборудованный широкими библиотечными столами и настольными лампами для работы с книгами и репродукциями, а также проведения начального этапа работы над эскизами;
- 2) книжные шкафы для хранения методической литературы;
- 3) стеллажи для хранения текущих работ;
- 4) световой стол;
- 5) компьютер с доступом в интернет;
- 6) плазменный экран и видеоплеер;
- 7) мастерская, оборудованная мольбертами и иным инвентарем для завершения работы над итоговыми композициями.
- 8) рабочее место преподавателя (стул и стол преподавателя).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. «Всеобщая история искусства», М., 1960 г.
2. «История русского искусства», М., 1964 г.
3. «Мастера искусства об искусстве», М.-Л., 1937 г.
4. «Памятники мирового искусства», М., 1967- 1988 г.
5. «Школа изобразительного искусства», М., 1960-е г.

Дополнительные источники:

1. Иттен И. Искусство формы/ Иоханнес Иттен.: Дмитрий Аронов, 2009. 136с.
2. Голубева О. Л. Основы композиции: Учебник / Голубева О. Л. – 3-е изд.: В. Шевчук, 2008. – 144 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Итоговые оценки выставляются Художественным советом по результатам развески в конце каждого полугодия. Исключение составляет выпускной класс, учащиеся которого получают итоговую оценку в конце года, как результат выполнения итоговой выпускной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь	
имеет практический опыт использования технических средств изобразительного искусства	умение технически грамотно и последовательно вести работу
имеет навык накопления и практического применения знаний о закономерностях построения художественной формы, видах и типах композиционных построений в их исторической перспективе	умение принимать самостоятельные творческие решения

имеет практический опыт поиска темы будущей композиции, разработки её сюжета, сбора фактического и иного подготовительного материала	приобретение навыка саморазвития, творческого любопытства и тяги к познавательной деятельности средствами изобразительного искусства
умеет последовательно, технически и технологически грамотно вести работу над эскизом и сбором натурального и иного изобразительного материала	выработка привычки к каждодневному труду и добросовестность при выполнении конкретных учебных заданий
владеет техническими приемами выполнения итоговых работ	постоянное и последовательное накопление навыков и приемов исполнительского мастерства
имеет опыт мобильного проведения эскизной работы, предшествующей реализации творческого замысла, что создает условия для вариативности в поисках его максимальной выразительности	развитие композиционного мышления, творческого воображения и фантазии
имеет представление о возможности реализации тематического замысла путем создания не только единичного произведения, но также цикла или серии произведений, разных по сюжету, но объединенных по теме, стилистике и иным формальным признакам	расширение творческого диапазона путем изучения в глубокой исторической перспективе опыта реализации творческих замыслов мастерами мирового изобразительного искусства
умеет добиваться тонального и колористического единства в композиции	умение адекватно оценивать результаты своей работы и работ своих товарищей, внимательное и уважительное отношение к работе педагогов
Знать	
теоретические основы композиционного построения изображения на плоскости	свободное владение понятиями и терминами изобразительного искусства
законы восприятия человеческим глазом изображения на картинной плоскости	умение грамотно использовать законы восприятия человеческим глазом изображения на картинной плоскости
основные вехи истории мирового изобразительного искусства	умение оценивать произведение искусства с учетом мирового художественного контекста
специальную (профессиональную) терминологию, используемую при анализе произведения изобразительного искусства	выработка навыков вербального и письменного анализа произведения искусства
технологические особенности различных художественных материалов	грамотное (корректное) сочетание в одном произведении различных художественных материалов

Критерии оценивания

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
Балл по национальной шкале	
5	Отлично
4	Хорошо
3	Удовлетворительно
2	Неудовлетворительно

Оценка «отлично».

Ученик продемонстрировал:

1. Умение добиться читаемости изображенного сюжета.
2. Умение (с учетом типовых особенностей композиционного решения, будь то орнаментальная, фронтально-фризовая или глубинно-пространственная композиция) самостоятельно найти оригинальный способ раскрытия темы, так как любой плагиат влечет за собой безапелляционное выставление неудовлетворительной оценки.
3. Умение соблюсти масштабное соответствие отдельных деталей изображения.
4. Умение добиться ритмического разнообразия и цельности тонального решения.
5. Умение использовать приемы свето-теневого и колористического решения для достижения композиционной цельности и выразительности.
6. Умение добиться стилистического единства изображения и его соответствия тематике.
7. Высокая степень формальной законченности произведения.

Оценка «хорошо».

Ученик продемонстрировал:

1. Умение добиться читаемости изображенного сюжета.
2. Умение (с учетом типовых особенностей композиционного решения, будь то орнаментальная, фронтально-фризовая или глубинно-пространственная композиция) самостоятельно найти оригинальный способ раскрытия темы.
3. Умение соблюсти масштабное соответствие отдельных деталей изображения.
4. Умение добиться ритмического разнообразия и цельности тонального решения.
5. Умение использовать приемы свето-теневого и колористического решения для достижения композиционной цельности и выразительности.
6. Умение добиться стилистического единства изображения и его соответствия тематике.
7. Недостаточная степень формальной законченности произведения.

Оценка «удовлетворительно».

Ученик продемонстрировал:

1. Умение добиться читаемости изображенного сюжета.
2. Умение (с учетом типовых особенностей композиционного решения, будь то орнаментальная, фронтально-фризовая или глубинно-пространственная композиция) самостоятельно найти оригинальный способ раскрытия темы.
3. Умение соблюсти масштабное соответствие отдельных деталей изображения.
4. Недостаточное владение приемами создания ритмического разнообразия и цельности тонального решения.
5. Недостаточное умение использовать приемы свето-теневого и колористического решения для достижения композиционной цельности и выразительности.
6. Отсутствие стилистического единства изображения и его соответствия тематике.
7. Низкую степень формальной законченности произведения.

Оценка «неудовлетворительно».

Ученик продемонстрировал:

1. Неумение добиться читаемости изображенного сюжета.
2. Неумение (с учетом типовых особенностей композиционного решения, будь то орнаментальная, фронтально-фризовая или глубинно-пространственная композиция) самостоятельно найти оригинальный способ раскрытия темы.
3. Неумение соблюсти масштабное соответствие отдельных деталей изображения.
4. Недостаточное владение приемами создания ритмического разнообразия и цельности тонального решения.
5. Недостаточное умение использовать приемы свето-теневого и колористического решения для достижения композиционной цельности и выразительности.
6. Отсутствие стилистического единства изображения и его соответствия тематике.
7. Низкую степень формальной законченности произведения.