

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КОЛЛЕДЖ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**“Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра”**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ДПП**

# **КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 54.02.05 «Живопись»

Организация-разработчик: ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра»

Разработчик:

Моргунов Н.А., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

Фатхисламов Р.М., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

Буглеева Р.С., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                           | <b>СТР.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>                            | <b>4</b>    |
| <b>2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>             | <b>5</b>    |
| <b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>                           | <b>14</b>   |
| <b>4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>       | <b>17</b>   |
| <b>5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ</b>                        | <b>17</b>   |
| <b>6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ</b> | <b>18</b>   |

## **1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Композиция и анализ произведений изобразительного искусства**

#### **1.1 Область применения учебной программы**

Дополнительные профессиональные программы (далее - ДПП) по курсам повышения квалификации (далее КПК) является системой учебно-методических документов и реализуется образовательным учреждением в части содержания и организации образовательного процесса.

Программа учебной дисциплины используется в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).

#### **1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:**

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

**уметь:**

технически умело выполнять эскиз;

находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

**знать:**

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

основные технические разновидности, функции и возможности живописи;

опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;

принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

#### **1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:**

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

## 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| № п/п | Вид учебной работы                               | Количество часов |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | Максимальная учебная нагрузка (всего)            | 110              |
| 2.    | Обязательная аудиторной учебная нагрузка (всего) | 72               |
|       | в том числе:                                     |                  |
|       | практические занятия                             | 72               |
| 3.    | Самостоятельная работа обучающегося (всего)      | 38               |
| 4.    | Итоговая аттестация в форме контрольной работы   |                  |

### 2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»

| № п/п | Наименование разделов и тем                         | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Объем часов |              |                                    | Уровень освоения |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|------------------|
|       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Всего       | Обязательные | Самостоятельная работа обучающихся |                  |
| 1     | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5            | 6                                  | 7                |
|       |                                                     | <b>І курс, 1 семестр</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |                                    |                  |
| 1.    | <b>Тема № 1. Упражнения на развитие воображения</b> | <b>Тема 1. Упражнения на развитие воображения – 12 ч.</b><br><b>Композиционный анализ произведений искусств:</b><br>Изучение законов геометрии, значения геометрических фигур, как средств, тонизирующих и обобщающих явления природного и вещного мира, имеющих значение для определения и выработки композиции в работах В.В. Кандинского, Ф. Леже, Эль Лисицкого, К.С. Малевича, Ф. Марка, П. Мондриана, А. Родченко.<br><b>Задание.</b> Работа с геометрическими формами (квадрат, круг, треугольник). | 30          | 20           | 10                                 | 1,2,3            |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
|    |                                                           | <p>1 - этап: чёрно-белая графика (передача масштабности, линии, ритма, пятна).</p> <p>2 – этап: цвето-тональный контраст (выделение главного и второстепенного).</p> <p><b>Задачи:</b> изучение основных законов композиции.</p> <p>Организация плоскости композиций, создание равновесия, поиск количественных соотношений.</p> <p><b>Материал</b>–тушь, темпера, гуашь.</p> <p>Размер бумаги – 1/3 листа</p> <p><b>Самостоятельная работа:</b> сбор материала, выполнение эскизов, натурные наброски и этюды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |       |
| 2. | Тема № 2.<br>Упражнения на выявление пластического мотива | <p><b>Тема 2. Упражнения на выявление пластического мотива – 18 ч.</b></p> <p><b>Композиционный анализ произведений искусств:</b> Изучение особенностей композиционного и пластического решения в произведениях В.Дельфтского, В.Кальфа, П.Класса, А.Куприна, Е.Моисеенко, И.Машкова, А.Никича, А.Пантелеева, Петрова-Водкина, П.Сезанна, Ф.Снайдерса, В.Стожарова, Д. де Хеема.</p> <p><b>Задание.</b> Тематический натюрморт (музыкальный, театральный) в натуре</p> <p><b>Задачи:</b> организация плоскости листа, поиск пластического решения в графическом эскизе, выявление эмоциональной основы в цвете. Натура – как тональная пластика, а цвет как эмоция. Ведение работы по методической цепочке (в 5-этапов) под руководством преподавателя.</p> <p><b>Материал</b> – темпера, гуашь.</p> <p>Объём работ: форэскизы А-6; чёрно-белая графика (А -3); чёрно-белая графика с добавлением промежуточного тона (А-3); эскизы, предложения в цвете, 3 варианта А-6 (для выбора); генеральный цветовой эскиз (А-3).</p> <p><b>Самостоятельная работа:</b> сбор материала, выполнение эскизов, натурные наброски и этюды.</p> | 30 | 20 | 10 | 1,2,3 |
| 3. | Тема № 3.<br>Организация                                  | <p><b>Тема 3. Организация картинной плоскости. Выявление в цвете эмоциональной основы композиции – 32 ч.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 | 32 | 8  | 1,2,3 |

|  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|  | <p><b>картинной плоскости.</b><br/> <b>Выявление в цвете эмоциональной основы композиции.</b></p> | <p><b>Композиционный анализ произведений искусств:</b> Цвет и колорит, как средство передачи идейной направленности, средство определения эмоциональной окраски в произведениях А.А.Иванова (Мастерская Иванова в Риме), А.Г.Венецианова и его учеников: С.Жуковского, А.Алексеева; К.Зеленцова (Мастерская Чернецова), Г.В.Сороки, Питера де Хоха.</p> <p><b>Задание.</b> Интерьер (аудитория, коридор, лестничный марш).</p> <p><b>Задачи:</b> организация картинной плоскости, изучение законов перспективы, понятий масштаба, пятна, линии, ритмов. Передача эмоциональной основы цветом. Ведение упражнения по методической цепочке (5 этапов) под руководством преподавателя.</p> <p><b>Материал</b> – темпера, гуашь.</p> <p>Объём работ: натурные зарисовки, форэскизы А-6; чёрно-белая графика (А-3); эскиз с введением третьего тона (А-3); 3 цветовых предложения (А-6); итоговый цветовой вариант (А-3).</p> <p><b>Самостоятельная работа:</b> сбор материала, выполнение эскизов, натурные наброски и этюды.</p> |            |           |           |            |
|  |                                                                                                   | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110</b> | <b>72</b> | <b>38</b> | <b>---</b> |
|  |                                                                                                   | <b>Итого за весь период обучения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>110</b> | <b>72</b> | <b>38</b> | <b>---</b> |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной мастерской

#### Оборудование учебной мастерской

- мольберты
- стулья
- софиты
- подиумы
- рабочее место преподавателя: стол, стул.

#### Технические средства обучения

- ноутбук
- мультимедийный проектор
- экран

#### Материалы

- холсты
- картон
- темпера
- масло
- кисти
- гуашь

### 3.2 Информационное обеспечение обучения

#### ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. М. Алпатов Композиция в живописи. М. , Л., 1940.
2. Н.Н. Волков Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1965.
3. Н.Н. Волков Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
4. О.Л. Голубева. Основы композиции. – М.: Изобраз. иск., 2001.
5. И. Иттен. Искусство цвета. – М.: Д Аронов, 2001.
6. С.Г. Капланова. От замысла и натуры к законченному произведению.- М.: Изобраз. Иск. , 1981.
7. Ф.В. Ковалев Золотое сечение в живописи. Киев. , 1989.
8. О.Я. Кочик Живописная система В.Э. Бориса-Мусатова. М., 1980
9. Н.П. Крымов – художник, педагог. – М., 1960.
10. Г.И. Кулебакин, Т.Л. Кильпе. Рисунок и основы композиции. – М.: «Высшая школа», 1994.
11. Г.М. Логвиненко Декоративная композиция. – М.: ГИЦ «Владос», 2008.
12. Б. Никифоров. Путь к картине. – М.: «Искусство», 1971.



13. Г.С. Островский. Как создаётся картина. – М.:Изд. Акад.худ.СССР, 1962.
14. Б. Раушенбах Система перспективы в изобразительном искусстве. М., 1986
15. Д.В. Сарабьянов История русского искусства конца 19в-нач-20в. Издательство московского университета. 1993.
16. Н.М. Сокольникова. Основы компопозиции. – Обнинск: Титул, 2000.
17. Тальборт Райс Д. Искусство Византии. – М.: Слово. 2002.
18. В.С. Турчин По лабиринтам авангарда. Изд. московского университета. –М., 1994.
19. И. Шевелев Принцип пропорции. – М., 1989.
20. Е.В. Шорохов. Композиция. М., 1986.
21. Е.В. Шорохов. Основы композиции: Уч. Пособ. – М.: Просвещение, 1979.
22. В.А.Яблонская. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции».- М.: «Высшая школа», 1989.

#### Дополнительные источники

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2008. 144 с. (4 экз.)
2. (Учебное пособие знакомит с основными принципами организации декоративной композиции, ... способами и приемами стилизации)
3. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Изобразительного искусства, 2001.120 с.: ил. (6 экз.)
4. Хосе М. Паррамон. Как писать натюрморт. М.: Арт – Родник,2000. 112 с.(2экз.)  
(... выбор сюжета и композиция)
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: Титул, 2000. 80 с. (6экз.)
6. (Книга знакомит с базовыми принципами композиции, ее правилами, приемами и средствами)
7. Кулебакин Г. И., Кильпе Т. Л. Рисунок и основы композиции. М.: Высшая школа, 1994. 128 с.: ил. (10 экз.)  
(... свойства и средства композиции)
8. Пространство картины: сборник статей / сост. Н. О. Тамручи. М.: Советский художник, 1989. 366 с.: ил. (Галерея искусств. Живопись)  
(1 экз.) (... пространство как основа образного строя произведения искусства, ядро художественности)
9. Яблонская В. А. Преподавание предметов « Рисунок» и « Основы композиции». Изд. 3-е, перереб. и доп. М.: «Высшая школа», 1989.  
78 с.: ил. (12 экз.) (...даются примерные поурочные планы)
10. Капланова С. Г. От замысла и натуры к законченному произведению: Суриков. Врубель. Петров – Водкин. М.: Изобразительное искусство,1980. 216 с.: ил. (4 экз.)
11. (...анализируются пути, которыми художники приходят к совершенству формы, гармонии цветового решения, ясности композиционного строя)
12. Шорохов Е. В. Основы композиции : учеб. пособие. М.: Просвещение, 1979. 303 с.: ил. (9 экз.)
13. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. М.: Просвещение, 1978. 159 с.: ил.(5экз.)  
(... основные законы композиции; правила, приемы и средства композиции)

14. Беда Г.В. Живопись. М.:Искусство,1971.126 с.: ил. (7 экз.)  
(... и основы композиции)
15. Никифоров Б. М. Путь к картине. М.: « Искусство», 1971. 140 с.: ил. (5 экз.)  
(... о творчестве и мастерстве советских живописцев)
16. Островский Г. С. Как создается картина. М.: АХ СССР, 1962. 56 с.: ил. (5 экз.)  
(... о творческой лаборатории художника на конкретных примерах)
17. О композиции: сборник статей. – М.: АХ СССР, 1959.  
(2 экз.) (... члены Академии худ. СССР, о композиции)

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

| Результаты обучения<br>(освоенные умения, усвоенные знания)                                                              | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Знания:</b>                                                                                                           | Просмотры, рабочие, промежуточные, итоговые           |
| теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;             |                                                       |
| основные технические разновидности, функции и возможности живописи;                                                      |                                                       |
| опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;                                       |                                                       |
| принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла. |                                                       |
| <b>Умения:</b>                                                                                                           |                                                       |
| технически умело выполнять эскиз;                                                                                        |                                                       |
| находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;                                              |                                                       |

## **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ**

При реализации программы рекомендуется уделять особое внимание вопросам преподавания станковой композиции как основы формирования художественного мышления обучающихся. Рассмотрение композиционных закономерностей целесообразно осуществлять на основе анализа произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, творческого наследия выдающихся мастеров, а также анализа подготовительных материалов (набросков, эскизов, композиционных поисков), раскрывающих процесс создания художественного произведения. Практические занятия рекомендуется строить на сочетании теоретического анализа и выполнения творческих упражнений, направленных на развитие композиционного мышления, образного восприятия, воображения, умения выявлять сюжетно-смысловой центр, организовывать изобразительное пространство, использовать выразительные возможности линии, пятна, ритма, масштаба, пластики, статики и динамики. Особое внимание следует уделять методике постановки композиционных задач для обучающихся различных возрастных групп, последовательности ведения работы от замысла к эскизу и завершённому произведению, а также способам развития самостоятельного творческого мышления учащихся. Важным элементом обучения является коллективный анализ учебных работ, обсуждение различных вариантов композиционного решения, выявление типичных ошибок и поиск путей их устранения.

## **6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Особое внимание уделить сбору документального (для исторической темы) и натурного материала. Выполнять больше композиционных набросков и зарисовок с натуры и на основе личных наблюдений. Работать над техникой исполнения эскизов и их качеством. Использовать при выполнении эскизов различные материалы (темпера, соус, тушь, акварель).