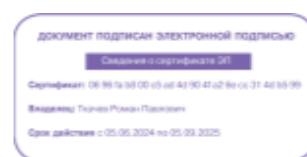

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»**

ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Композиция»

3 – 4 курс

**Направление подготовки
служителей Русской Православной Церкви**

Специальность: «Иконописец»

Форма обучения – очная

Воронеж

2024

Рабочая программа составлена:

Разработчик: ст. преподаватель *Шестопалов В.П.*

Рецензент: ст. преподаватель *Голенских Н.В.*

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета Иконописного отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

Заведующий Иконописным отделением: *В.П. Шестопалов*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: Использование теоретических основ композиции для овладения практическими навыками композиционного решения в профессиональной деятельности.

Задачи:

- изучение теоретических вопросов изобразительной грамотности в области композиции;
- овладение практическими умениями и навыками в области композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Композиция» является базой при изучении целого ряда дисциплин, где необходимо знание основных принципов построения формы и умение решать различные художественные задачи в области иконописания, рисунка, живописи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

После изучения курса «Композиция» студент должен

знать:

- законы композиционного построения;
- средства гармонизации композиции;

уметь:

- грамотно решать задачи организации композиции;
- использовать образный язык композиции;
- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дисциплина осваивается в течение 4-х семестров на 3 и 4 курсах. На занятия отводится 124 часа.

В конце 3 курса – зачет, в конце 4 курса – экзамен.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Учебно-тематический план:

№ п/п	Раздел и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			
			Лекции	Практические занятия	Семинары	СРС
1.	Введение в предмет. Понятие композиции.	5	2			

2.	Законы композиции.	5	2			
3.	Выполнение нескольких вариантов композиции из абстрактных геометрических форм, отвечающих основным требованиям (равновесие, единство и соподчинение).	5		6		
4.	Закон равновесия. Понятие «Равновесия». Виды. Примеры.	5	2			
5.	Выполнение композиций из фигур различных форм. «Статическое равновесие». «Динамическое равновесие».	5		6		
6.	4 основных закона композиции. Закон цельности, контраста, новизны, подчиненности.	5	2			
7.	Закон контраста. Понятия «контраст», «нюанс». Примеры их проявления в произведениях изобразительного искусства.	5	2			
8.	Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные варианты контрастов и нюансов.	5		10		
	Всего за 5 семестр: 32 часа		10	22		
9.	Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу.	6	2			
10.	Средства гармонизации композиции. Ритм. Масштаб. Пропорции.	6	2			
11.	Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные виды ритма.	6		8		
12.	Сюжетно- композиционный центр.	6	2			
13.	Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих композиционный центр.	6		8		
14.	Симметрия и асимметрия.	6	2			
15.	Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих симметрию асимметрию.	6		8		

	Зачет					
	Всего за 6 семестр: 32 часа		8	24		
15.	Средства композиции. Линия. Штрих. Пятно (тональное, цветное). Светотень. Законы перспективы. Цвет.	7	2			
16.	Виды композиций. Фронтальная. Объёмная. Пространственная. Виды фронтальной композиции: станковая, декоративная, формальная.	7	2			
17.	Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.	7	2			
18.	Форма как средство выражения художественного образа. Изменение размера формы от тона и цвета фона.	7		4		
19	Стилизация и трансформация форм в композиции. Задания на стилизацию и трансформацию форм.	7		10		
20	Цвет как средство выражения художественного образа. Виды цветовых композиций.	7	2			
	Эскизы цветовых композиций.					10
	Всего за 7 семестр: 32 часа		8			
21	Иконописные композиции. Изучение. Анализ.	8		8		
22	Иконостасы. Изучение. Анализ.	8		10		
23	Настенные росписи храмов. Изучение. Анализ.	8		10		
	Экзамен					
	Всего за 8 семестр: 28 часов			28		

5.2. Тематическое содержание занятий лекционного типа и практических занятий

Тема 1. Введение в предмет. Понятие композиции.

Тема 2. Законы композиции. Закон целостности, восприятия, единства и соподчинения.

Тема 3. Выполнение нескольких вариантов композиции из абстрактных геометрических форм, отвечающих основным требованиям (равновесие, единство и соподчинение).

Тема 4. Закон равновесия. Понятие «Равновесия». Виды. Примеры.

Тема 5. Выполнение композиций из фигур различных форм. «Статическое равновесие». «Динамическое равновесие».

Тема 6. 4 основных закона композиции. Закон цельности, контраста, новизны, подчиненности.

Тема 7. Закон контраста. Понятия «контраст», «нюанс». Примеры их проявления в произведениях изобразительного искусства.

Тема 8. Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные варианты контрастов и нюансов.

Тема 9. Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу.

Тема 10. Средства гармонизации композиции. Ритм. Масштаб. Пропорции.

Тема 11. Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные виды ритма.

Тема 12. Сюжетно- композиционный центр.

Тема 13. Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих композиционный центр.

Тема 14. Симметрия и асимметрия.

Тема 15. Средства композиции. Линия. Штрих. Пятно (тональное, цветовое). Светотень. Законы перспективы. Цвет.

Тема 16. Виды композиций. Фронтальная. Объёмная. Пространственная. Виды фронтальной композиции: станковая, декоративная, формальная.

Тема 17. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.

Тема 18. Форма как средство выражения художественного образа. Изменение размера формы от тона и цвета фона.

Тема 19. Стилизация и трансформация форм в композиции. Задания на стилизацию и трансформацию форм.

Тема 20. Цвет как средство выражения художественного образа. Виды цветовых композиций.

Тема 21. Эскизы цветовых композиций.

Тема 22. Декоративный натюрморт.

Тема 23. Декоративный пейзаж.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательным условием овладением дисциплины «Композиция», является последовательность в работе над каждым заданием, начиная с зарисовки простейших геометрических форм, переходя затем к созданию более сложных формальных композиционных работ с использованием графического пятна, линии.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для контроля:

1. Понятие композиции.
2. Основные средства композиции.
3. Основные признаки (законы) композиции.
4. Понятие целостности.
5. Равновесие. Статическое и динамическое.
6. Виды композиции.
7. Художественный образ. Средства его выражения.
8. Композиционный центр. Способы его организации.
9. Единство и соподчинение.
10. Понятия ритма и метра.
11. Понятие контраста. Примеры из произведений.
12. Понятие нюанса. Примеры из произведений.
13. Масштабность и пропорции.
14. Понятие стилизации.
15. Понятие трансформации.
16. Основные законы композиции.
17. Организационно – выразительные элементы композиции.
18. Ритм как особая композиционная закономерность.
19. Основные правила, приемы и средства композиции

Оценка «отлично»	Студент хорошо владеет теоретическим материалом, свободно излагает его, отвечает на основные и дополнительные вопросы. Понимает цели и задачи практических работ. Поставленные задачи в каждом задании полностью решены. Имеет выставленные оценки за все практические задания включая и самостоятельные; Работы выполнены на качественном высоком
-------------------------	--

	<p>уровне</p> <p>В течение изучения курса, выполненные практические и самостоятельные задания, оценивались преимущественно на «5».</p>
Оценка «хорошо»	<p>Студент имеет правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, не может ответить на дополнительные вопросы. Баллы в диапазоне оценки «4» выставляются студенту, который четко, полно выполняет не менее 75% практических заданий, в полном объеме усвоил материал, предусмотренный программой курса.</p>
Оценка «удовлетворительно»	<p>Студент владеет не всем материалом, в ответе допускаются грубые неточности. Баллы в диапазоне оценке «3» получает студент, который выполнил минимум 60% практических заданий, овладел основным материалом программы курса. Все практические работы на слабом уровне и требуют доработки, исправлений. Имеет средний балл около «3».</p>
Оценка «неудовлетворительно»	<p>Студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. Баллы в диапазоне оценке «2» получает студент, который выполнил менее чем 60% практических работ. Его участие в практических занятиях и выполняемые им индивидуальные задания оценивались «3», «2», «1».</p> <p>Самостоятельная работа выполнена на неудовлетворительном уровне.</p>

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись,

- композиция. – М.,1986;
2. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. – М.,1976;
 3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.,1977;
 4. Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция», Изд. Центр «ВЛАДОС», Москва, 2012 г., 144 с.
 5. Одинцова Е. И. «Основы композиции», Набережные Челны, Структура композиции- учебное пособие для студ., 2014 г., 224 с.
 6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – М., 1996.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- учебные аудитории для теоретических и практических занятий;
- художественные материалы и инструменты;
- наличие иллюстративного материала.