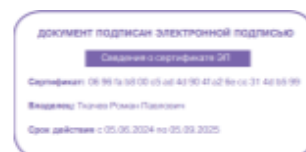

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»**

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*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Композиция» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

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.

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных со способами освоения профессиональных навыков в области церковной композиции, выявляет связь с другими дисциплинами модуля «Иконописание» (предметы «Иконописание» «Христианская иконография»), а также Художественно-эстетического модуля, такими как «Живопись», «Рисунок», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Драпировка», «История техники и материалы живописи», обобщает полученные в процессе обучения навыки и практику их применения в творческой деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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.

Владеть:

- навыками построения композиции с помощью цвета и тона;

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-1. Понимать духовную сущность, церковно-общественную и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, помня о значимости духовного искусства для нашего общества и времени.

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

ПК-2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых. Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК-5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина **«Композиция»** относится к *Художественно-эстетическому* модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин и/или практики – «Христианская иконография», «Живопись», «Рисунок», «Драпировка».

3.2. Дисциплина «Композиция» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками: «Иконописание, «Христианская иконография», «Богословие иконы», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Учебно-творческая практика», «Копийная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 124 академических часов (2 часа неделю), дисциплина преподается в 5, 6 и 7, 8 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: *устный опрос, промежуточный просмотр* и **промежуточная аттестация** в форме зачета в 6 семестре и экзамена в 8 семестре.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
1.	Тема 1. Введение в предмет. Понятие композиции.	5	2		2	ОК 1	Устный опрос
2.	Тема 2. Законы композиции.	5	2		2	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
3.	Тема 3. Выполнение нескольких вариантов композиции из абстрактных геометрических форм, отвечающих основным требованиям (равновесие, единство и соподчинение).	5		6	6	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
4.	Тема 4. Закон равновесия. Понятие «Равновесия». Виды. Примеры.	5	2		2	ПК 2	Устный опрос
5.	Тема 5. Выполнение композиций из фигур различных форм. «Статическое равновесие». «Динамическое равновесие».	5		6	6	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
6.	Тема 6. 4 основных закона композиции. Закон цельности, контраста, новизны, подчиненности.		2		2	ПК 2	Устный опрос
7.	Тема 7. Закон контраста. Понятия «контраст», «нюанс». Примеры их проявления в произведениях изобразительного	5	2		2	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Устный опрос

	искусства.						
8.	Тема 8. Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные варианты контрастов и нюансов.	5		10	10	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Всего часов в 5 семестре: 32 часа		2	30	32		
9.	Тема 9. Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу.	6	2		2	ПК 2	Устный опрос
10.	Тема 10. Средства гармонизации композиции. Ритм. Масштаб. Пропорции.	6	2		2	ПК 2	Устный опрос
11.	Тема 11. Выполнение композиций из абстрактных форм, передающих различные виды ритма.	6		8	8	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
12.	Тема 12. Сюжетно-композиционный центр.	6	2		2	ПК 2	Устный опрос
13.	Тема 13. Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих композиционный центр.	6		8	8	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
14.	Тема 14. Симметрия и асимметрия.	6	2		2	ПК 2	Устный опрос
15.	Тема 15. Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих симметрию, асимметрию.	6		8	8	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачет	6		X			
	Всего часов в 6 семестре: 32 часа		8	24	32		
16.	Тема 16. Средства композиции. Линия. Штрих. Пятно (тональное, цветное). Светотень. Законы перспективы. Цвет.	7	2		2	ПК 2	Устный опрос
17.	Тема 17. Виды	7	2		2	ПК 2	Устный опрос

	композиций. Фронтальная. Объёмная. Пространственная. Виды фронтальной композиции: станковая, декоративная, формальная.						
18.	Тема 18. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.	7	2		2	ПК 2	Устный опрос
19.	Тема 19. Форма как средство выражения художественного образа. Изменение размера формы от тона и цвета фона.	7		4	10	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
20.	Тема 20. Стилизация и трансформация форм в композиции. Задания на стилизацию и трансформацию форм.	7		10	16	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
21.	Тема 21. Цвет как средство выражения художественного образа. Виды цветовых композиций.	7	2		2	ПК 2	Устный опрос
22.	Тема 22. Эскизы цветовых композиций	7		10	10	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Всего часов в 7 семестре: 32 часа		8	24	32		
23.	Тема 23. Иконописные композиции. Изучение. Анализ.	8		8	8	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Устный опрос
24.	Тема 24. Иконостасы. Изучение. Анализ.	8		10	10	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Устный опрос
25.	Тема 25. Настенные росписи храмов. Изучение. Анализ.	8		10	10	ОК 4 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Устный опрос
	Экзамен (экзаменационный просмотр выполненных	X				ОК 4 ПК 2 ПК 3	

	работ)					ПК 5	
	Всего часов в 8 семестре:			28	28		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:						

5.2. Тематическое содержание занятий лекционного типа и практических занятий

Тема 1. Введение в предмет. Понятие композиции.

Тема 2. Законы композиции.

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. Выполнение композиций из абстрактных форм, выявляющих симметрию, асимметрию.

Тема 16. Средства композиции. Линия. Штрих. Пятно (тональное, цветное). Светотень. Законы перспективы. Цвет.

Тема 17. Виды композиций. Фронтальная. Объёмная. Пространственная. Виды фронтальной композиции: станковая, декоративная, формальная.

Тема 18. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура.

Тема 19. Форма как средство выражения художественного образа. Изменение размера формы от тона и цвета фона.

Тема 20. Стилизация и трансформация форм в композиции. Задания на стилизацию и трансформацию форм.

Тема 21. Цвет как средство выражения художественного образа. Виды цветовых композиций.

Тема 22. Эскизы цветовых композиций.

Тема 23. Иконописные композиции.

Изучение и анализ наглядного материала: книги, репродукции, фотографии.

Тема 24. Иконостасы.

Изучение и анализ наглядного материала: книги, репродукции, фотографии.

Тема 25. Настенные росписи храмов.

Изучение и анализ наглядного материала: книги, репродукции, фотографии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках;
- 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.

Практические занятия являются основной формой обучения по дисциплине «Композиция». Они проводятся по каждому модулю курса и дополняются самостоятельной работой студентов. **Цель** такого рода занятий - достичь качественного уровня в освоении тематики курса, овладеть основами художественного исполнительского мастерства, сформировать умение профессионально писать и рисовать в академической традиции, а также, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Формой практических занятий является практическая работа в мастерской под руководством преподавателя. Работа преподавателя может состоять в проведении мастер-класса, устного обсуждения недостатков работы студента, практической помощи студенту.

При подготовке практического занятия необходимо:

- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план практического занятия и подобрать образцы работ, поясняющих тему;
- дать рекомендации по изучению этих образцов;
- при необходимости провести необходимые консультации

В процессе практического занятия работы студентов могут оцениваться по следующим критериям:

- грамотное композиционное решение;
- правильность построения;
- навыки владения карандашом, кистью.

В конце практических занятий рекомендуется подвести

промежуточный просмотр, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к практическому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в художественных мастерских, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

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.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: высокое исполнительское мастерство, полнота выполнения всех заданий учебных модулей, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	2 оценочные единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы	5 оценочных единиц
1	Умение выстраивать композицию	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
2	Владение колоритом, целостное видение формы	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
3	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

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. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При реализации дисциплины «Композиция» используются следующие Интернет-ресурсы

1. <http://collections.hermitage.ru/>
2. <http://www.rusmuseum.ru/exhibitions/permanent/>

3. <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/postoyannye-ekspozitsii/>
4. <https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/index.php>
5. <https://www.louvre.fr/en>
6. <https://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/met-fifth-avenue/russian>
7. https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Volotskij/poslanie-ikonopistsu-i-tri-slova-o-pochitanii-ikon/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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