

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)
Факультет довузовской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОД и МП

В.И. Исаченко
« 01 » 10 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Часть 1. Рисунок**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Подготовка к поступлению в вуз» по специальностям 54.05.01 «Монументально-
декоративное искусство» и 54.05.02 «Живопись»**

Екатеринбург 2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Изобразительное искусство» является частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись». Освоение дисциплины «Изобразительное искусство» абитуриентами, поступающими на специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись», проводится как правило, одновременно с дисциплиной «Композиция».

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Программа рассчитана на обучение абитуриентов, обучающихся по обучающимся по специальностям 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись». Задания выстроены с последовательным усложнением задач. В курсе рисунка изучаются закономерности конструктивных построений изображения головы человека. Цель программы развитие конструктивного и пластического моделирования изображения формы головы человека, понимание законов и систематики построения формы, пропорций и сопутствующее им освоение графических средств, техник, материалов исполнения рисунка.

Курс «Рисунок» для обучающихся подготовительных курсов, поступающих на специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись», представляет собой дисциплину, направленную на овладение основами профессиональной изобразительной грамоты.

Основная форма подготовки – практические занятия. Каждое занятие предваряется иллюстрированным изложением существа учебной задачи. В качестве иллюстраций используются готовые учебные работы, специально подобранные методические материалы. Второй обязательный элемент образовательной технологии – индивидуальный контроль за работой каждого слушателя.

Начальная стадия обучения предполагает пятибалльную систему оценок. В дальнейшем в темах 14-16 и на выпускном экзамене, осуществляется переход на систему экзаменационных баллов, принятую для вступительных испытаний по композиции в УрГАХУ.

Задачи обучения:

Задачи курса:

- развитие графической культуры абитуриентов,
- освоение изобразительных возможностей конструкции, линии, тона,
- овладение методами графической моделировки формы.

Обучение курсу проводится на основе практических заданий по изучению головы человека в рамках реалистической трактовки с учетом специфики МДИ. Основной задачей курса является свободное владение культурой графической моделировки формы. Абитуриентам ставится натурная постановка с учетом поставленных задач по каждому заданию. Обучение строится на постепенном усложнении постановок, варьировании и акцентировки тех или иных профессиональных решений, со значительным возрастанием требований к завершенным постановкам. В основе учебных задач стоит постоянное совершенствование навыков при выполнении заданий по рисунку.

Темы и краткое содержание разделов

Тема 1.

Рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека

графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать в соответствии с графической культурой пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 2.

Линейный рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать в соответствии с графической культурой пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 3.

Конструктивный рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы и шеи графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы в соответствии с графической культурой рисунка;

Тема 4.

Тоновый рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 5.

Рисунок деталей головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основные детали головы в формат. Построить форму (глаз, нос, ухо, губы) графическими средствами в соответствии с пропорциями.

выявить:

- пространственный каркас крупных объемов деталей головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов;
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм деталей объема головы;
- промоделировать в соответствии с графической культурой пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 6.

Рисунок головы. Подробная проработка деталей головы человека (лоб, глаза, нос, скулы, ухо, губы).

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы в связи с шеей графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы в соответствии с графической культурой.

Тема 7.

Рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;

Тема 8.

Рисунок головы человека (копия).

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 9.

Рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 10.

Рисунок головы человека.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму головы человека графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

Тема 11.

Итоговый рисунок головы человека с плечевым поясом.

материал: бумага, графитный карандаш.

Требования к заданию:

Закомпоновать основной объем головы в формат. Построить форму и пластическую явзязь объемов головы человека и плечевого пояса графическими средствами в соответствии с пропорциями модели.

выявить:

- пространственный крупный объем головы графическими средствами: (линия, конструкция, штрих, графическое пятно);
- установить пластическую связь основных объемов (голова, шея, плечевой пояс);
- индивидуализировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы;
- промоделировать пластику крупных, средних, малых форм объема головы.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:

В завершении обучения слушатель курсов должен:

- овладеть основными техническими приёмами рисунка;
- изучить основные правила и закономерности построения конструктивной формы;
- овладеть приёмами моделировки формы графическими средствами рисунка;
- освоить на практике понятия линии, штриха, графического пятна, моделирования пластической формы графическими средствами головы человека.

1.4. Учебный план дисциплины

№ П/П	Наименование тем	Всего (часов)	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Промежуточная / Итоговая аттестация
			лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7
1	Рисунок головы человека	8		8		
2	Линейный рисунок головы человека	8		8		
3	Конструктивный рисунок головы человека	8		8		
4	Тоновый рисунок головы человека	12		12		
5	Рисунок деталей головы человека	12		12		
6	Рисунок головы. Подробная проработка деталей головы человека (лоб, глаза, нос, скулы, ухо, губы)	12		12		
7	Рисунок головы человека	12		12		
8	Рисунок головы человека (копия)	12		12		
9	Рисунок головы человека	20		20		
10	Рисунок головы человека.	16		16		
11	Итоговый рисунок головы человека с плечевым поясом	8				
	Итого:	128		128		

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела а программы	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Другие методы (просмотр)	Другие методы (какие)	Другие методы (какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1-16				V											

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

1. Могилевцев В.А. Основы рисунка. Учебное пособие. СПб.: АРТИНДЕКС, 2007. –72 с.
2. Алиева О.О. Академический рисунок. Учебное пособие Часть I, Екатеринбург, УрГАХУ Архитектон, 2021. –126 с.

Выпускной экзамен является завершающим этапом обучения, проводится по билетам на места и оценивается по 100 бальной системе, принятой для вступительных испытаний в УрГАХУ.

Порядок выставления оценки доводится до слушателей на первом занятии в форме текста положения о порядке аттестации по дисциплине.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Обучающийся обязан:

- знать график учебного процесса по дисциплине; порядок итоговой аттестации (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит обучающихся с перечисленными организационно-методическими материалами);

- посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по программе, используя литературу, рекомендованную в программе и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы обучающимся);

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

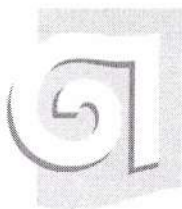
В качестве материально-технического обеспечения реализации дисциплины (классная доска), используются мольберты и стулья (1 мольберт и 1 стул на 1 обучающегося) для проведения практических занятий; постановочный и натюрмортный фонд УрГАХУ.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Шарапов И.А.	-	доцент	УрГАХУ, кафедра КХП	

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании совета ИИИ (Протокол от 14.09.2023 г. № 7) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от 29.09.2023 г. №35)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)	Южаков Г.Ю.	
Директор библиотеки УрГАХУ	Н.В. Нохрина	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Факультет довузовской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ОД и МП

В.И. Исаченко

« 01 » 10 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Часть 2. Живопись**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка к поступлению в вуз» по специальностям 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» и 54.05.02 «Живопись»

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Изобразительное искусство» является частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись». Освоение дисциплины «Изобразительное искусство» абитуриентами, поступающими на специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись», проводится как правило, одновременно с дисциплиной «Композиция».

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Дисциплина направлена на овладение основами профессиональной изобразительной грамоты. Программа дисциплины рассчитана на обучение абитуриентов, обучающихся по специальностям 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись». Задания выстроены с последовательным усложнением задач. Изучаются закономерности колорита и зрительного восприятия цветовых отношений в природе и в изображении средства и приёмы изобразительной композиции, систематизация, смешение и сочетание цветов, структура красочного слоя, колористические возможности полноцветной палитры, средства изображения и техника исполнения, технология материалов и возможности инструментов. Цель программы состоит в развитии восприятия цветовых отношений и характеристики природы, изучении композиционной и образной роли цвета в изображении головы человека, законов световоздушной перспективы, освоение средств, техники, материалов и инструментов исполнения.

Задачи обучения:

- развитие колористической культуры абитуриентов,
- освоение изобразительных возможностей цвета,
- овладение методами академической и декоративной живописи.

Обучение курсу проводится на основе практических заданий по изучению головы человека в рамках реалистической трактовки с учетом специфики МДИ. Основной задачей курса является свободное владение цветовой моделировкой формы. Абитуриентам ставится натурная постановка с учетом поставленных задач по каждому заданию. Обучение строится на постепенном усложнении постановок, варьировании и акцентировки тех или иных профессиональных решений, со значительным возрастанием требований к завершенным постановкам. В основе учебных задач стоит постоянное совершенствование навыков при выполнении заданий по живописи.

Темы и краткое содержание разделов

Тема 1.

Этюд головы человека.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 2.

Этюд головы человека. Гризайль.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 3.

Этюд головы человека. Теплый колорит.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 4.

Этюд головы человека. Холодный колорит.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 5.

Этюд головы человека. Высокая степень детализации.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 6.

Этюд головы человека в крупных локальных пятнах.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, точно выстроить тоновые и цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 7.

Этюд головы человека с учетом декоративных изобразительных элементов.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, выстроить композиционные закономерности, ритмические, тоновые, цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 8.

Этюд головы человека на цветном декоративном фоне.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, выстроить композиционные закономерности, ритмические, тоновые, цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 9.

Этюд головы человека на цветной имприматуре.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, выстроить композиционные закономерности, ритмические, тоновые, цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом.

Тема 10.

Этюд головы человека на темной имприматуре.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Средствами живописи, выстроить композиционные закономерности, ритмические, тоновые, цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве цветом, осуществить подробную детализацию этюда (голова, шея, одежда, лоб, скулы, уши, глаза, губы, подбородок).

Тема 11.

Итоговый этюд головы человека. Творческое решение. Обобщение полученных знаний и навыков курса.

материал: (акварель, гуашь, темпера, акрил).

Требования к заданию:

Цветом, выстроить композиционные ритмические, тоновые, закономерности, цветовые отношения формы, передать и выявить пространственный объем головы в пространстве.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

- овладеть основными техническими приёмами живописи водорастворимыми красками;
- изучить основные правила и закономерности построения цветовой изобразительной композиции;
- овладеть приёмами передачи формы и моделирования пространства средствами живописи;
- освоить на практике понятия колорита, цветовоздушной перспективы, цветового взаимодействия форм в пространстве.

1.4. Учебный план дисциплины

№ П/П	Наименование тем	Всего (часов)	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Промежуточная / Итоговая аттестация
			лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7
1	Этюд головы человека	8	8			
2	Этюд головы человека. Гризайль	8	8			
3	Этюд головы человека. Теплый колорит	8	8			
4	Этюд головы человека. Холодный колорит	12	12			
5	Этюд головы человека. Высокая степень детализации	12	12			
6	Этюд головы человека в крупных локальных пятнах	12	12			
7	Этюд головы человека с учетом декоративных изобразительных элементов	12	12			
8	Этюд головы человека на цветном декоративном фоне	12	12			
9	Этюд головы человека на цветной имприматуре	20	20			
10	Этюд головы человека на темной имприматуре	16	16			
11	Итоговый этюд головы	8				8

	человека. Творческое решение				
	Итого:	128	120		8

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздел а програ ммы	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кампании	Другие методы (просмотр)	Другие методы (какие)	Другие методы (какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1-16				V											

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

1. Штаничева Н.С. Живопись [Текст]: учебное пособие для вузов / Куб. гос. ун-т. – М.: Академический проект, 2009.

3.2. Дополнительная литература

1. Яшухин А.П. Живопись: Учебник для студентов художеств. – графич. фак. пед. ин-тов и ун-тов / А.П. Яшухин, С.П. Ломов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:АГАР, 1999. — 232 с.:ил. — Библиогр.: с. 227.
2. Беда Г.В. Живопись: В помощь начинающим и самодеятельным художникам/ Г.В. Беда. — М.:Искусство, 1971. — 128 с.:ил.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи/ Н.Н. Волков. — 2-е изд., доп. — М.:Искусство, 1984. — 320с., 79л. ил.:ил.
4. Живопись. Учеб. пособие для вузов/ И.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор и др. — М.: ВЛАДОС,2003. — 224 с., [16] л. ил.:ил. — Библиогр.: с. 218. — Авт. указ. на обороте тит. л.; Рек. М-вом образования РФ.
5. Проблемы композиции: Учеб. пособие/ Сост.: В.В. Ванслов, С.А. Гавриляченко, Л.В. Шепелев; Под ред. В.В. Ванслова; Рос. Акад. художеств. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. — М.:Изобразительное искусство,2000. — 292 с. :ил.
6. Энциклопедия натюрморта/Сост. С.П. Останина. — М.:Олма-Пресс образование,2002. — 350 с.:цв. ил. — (Энциклопедия живописи). — Загл. обл.: Натюрморт. Энциклопедия.
7. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. М., 1959.
8. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. Краснодар, 1967
9. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта [Текст]: учебное пособие для вузов – М. : Владос, 2008. – 255 с.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Обучающийся обязан:

- знать график учебного процесса по дисциплине; порядок итоговой аттестации (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит обучающихся с перечисленными организационно-методическими материалами);

- посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по программе, используя литературу, рекомендованную в программе и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы обучающимся);

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В качестве материально-технического обеспечения реализации дисциплины (классная доска), используются мольберты и стулья (1 мольберт и 1 стул на 1 обучающегося) для проведения практических занятий; постановочный и натурмортный фонд УрГАХУ.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Шарапов И.А.	-	доцент	УрГАХУ, кафедра КХП	

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании совета ИИИ (Протокол от 14.09.2023 г. № 7) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от 29.09.2023 г. №35)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)	Южаков Г.Ю.	
Директор библиотеки УрГАХУ	Н.В. Нохрина	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)
Факультет довузовской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОД и МП
В.И. Исаченко
« 04 » 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ КОМПОЗИЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Подготовка к поступлению в вуз» по специальностям 54.05.01 «Монументально-
декоративное искусство» и 54.05.02 «Живопись»

Екатеринбург 2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Композиция» является частью дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» по специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись». Освоение дисциплины «Композиция» абитуриентами, поступающими на специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись», проводится как правило, одновременно с дисциплиной «Изобразительное искусство».

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Дисциплина «Композиция» по специальностям МДИ и Живопись направлено формирует и выявляет художественно-образное мышление абитуриента, его способности к композиционному, живописному и графическому раскрытию темы. Композиция является значимым показателем профессиональной пригодности слушателей подготовительных курсов к поступлению на специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись».

Программа рассчитана на подготовку слушателей специальности 54.05.01 «МДИ» и 54.05.02 «Живопись».

Программа подготовки ставит своей целью осуществление профессионального начального образования в области «Изобразительного и Монументально-декоративного искусства» и «Живописи». Программа данного этапа обучения направлена на изучение принципов изобразительной и декоративной композиции, методов ее грамотного выполнения.

Задачи обучения:

- углубить и расширить представление слушателей о изобразительной и формальной композиции;
- умение различать средства художественной выразительности;
- грамотно выбрать соответствующие средства художественной выразительности в передачи художественного замысла;
- умение подобрать живописную и графическую технику для передачи замысла при выполнении творческой работы,
- умение разработать и сформировать в соответствии с заданной темой итоговую композицию;

В процессе работы над эскизами и композицией, основная задача развить способности слушателей (визуальное восприятие, генеративное, вариативное, образное, логическое, систематическое, визуальное мышление), опыт которого обращен к творческому потенциалу и художественному воображению.

Освоить типы и виды композиции: одноплановые, многоплановые, условно-перспективные, а также свободные с отсутствием перспективы, с включением декоративных и реалистичных элементов. Грамотно использовать цвет, тон – в разработке композиции и эскизного материала.

Темы и краткое содержание разделов

1. Линейные эскизы на заданную тему.

Тема: лето в деревне, праздник в городе, спорт, труд, времена года и т.д.

Основная задача слушателей курса добиться определенной смелости, решительности, убедительности и новизны в графическом прочтении предложенной темы, передать в эскизах композиции художественный замысел через линейные построения.

Итог: в построении композиции применить логику линейных и пластических построений, достигнув при этом наибольшей художественной выразительности.

2. Размерные отношения в построении композиции.

Разработать композицию с учетом разно-размерных изображений фигур человека.

Сформировать сюжетный центр и дополнительные к нему фокусные точки, с учетом общей организации заданного формата.

3. Ритмические закономерности в композиции.

Рассмотреть (на примере известных произведений) структуру ритмических связей, используя геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) разных размеров,

Итог: создать ряд схематических изображений. Выявить ритмические ряды в построенных схемах, расстановку акцентов, с учетом разнообразия размеров и ритма. Анализ структурного и ритмического состава известных произведений дает слушателям возможность грамотного последовательного построения композиции как структурного и ритмически организованного целого с учетом вариативного разнообразия элементов.

4. Линия, пятно, силуэт.

На примере изображений человеческой фигуры показать чередование линий и пятен, найти пластическое решение силуэта. В задании использовать выразительные средства композиции (линия, пятно, силуэт, ритм, организация формата, целостность).

Итог: на основе опыта зрительных наблюдений, памяти и воображения, разработать композиционное решение фигуры человека (3-5 вариантов). Допускается использование подготовительного материала с предыдущих занятий.

5. Ритм.

Разновидности и виды ритма (линейный, тоновой, цветовой). Выделить в композиционных изображениях (на примере известных произведений) проявления линия, тон, цвет.

Контрасты (размера, масштаба, тона, цвета) создают динамику, ритмическое чередование элементов, декоративность композиции и повышают выразительность изображения.

Итог: выполнить композиционные упражнения (схемы) с усиленными контрастами (линий, тона, цвета), ясно и определенно выразить пластический замысел заданной темы.

6. Центр композиции.

Выделить главное пятно композиции – сформировать доминанту – построить композиционный центр. Центр размещают близко к геометрическому центру формата. с использованием выразительных средств (размер, ритм, свет, цвет, тон, детализация).

Итог: построить эскиз композиции на заданную тему, выявить центр, систематизировать и организовать разнообразие элементов в композиционном изображении.

7. Статика – динамика.

Статика. Передать в эскизах композиции покой и равновесие.

Задачи:

- отсутствие диагональных направлений в композиции;
- отсутствие свободного пространства перед объектом;
- изображение объекта в статической, спокойной форме (нет действий);
- условно симметричная, уравновешенная схема композиции, которая сообразована с общей формой, простых геометрических фигур (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник).

8. Движение.

Упражнение проводится с использованием проекций геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник и т.д.), проекции дают возможность абстрагироваться от изобразительного мотива в композиции. Анализ движений осуществляется (на примере известных произведений). Построить из геометрических фигур ритмические схемы динамических структур. В результате чего получить синтез движения, ритма, силуэта, пятна.

9. Ритм – целостность.

1. Ритмический повтор элементов.
2. Диагональные линии и оси в изображении (расположение элементов и осей в композиции).
3. Пауза (свободное пространство).
4. Ритмически выразительный силуэт, характер движения, центр.
5. Части композиции, последовательность и фазы движения, выявить и подчеркнуть движение с помощью направлений линий рисунка и осей.
6. Организация формата (движение цвета и тона).

Итог: построить композицию с учетом ритма (диагонали, паузы, выявить центр и акцентировать ритмические силуэты фигур человека). Обобщить изображение, соподчинить детали.

10. Равновесие в композиции.

Построение равновесия частей и элементов композиции.

1. Расположение и компоновка элементов и изобразительных мотивов (фигура человека, ландшафт, архитектура, животные, растения, предметы быта и т.д.).
2. Выполнить упражнения, направленные на формирование центра композиции.

Выявить центр – точку равновесия. Определить центр следующим образом:

- построить схему основных композиционных линий.
- разместить в логической последовательности совокупность форм или объемов.
- уравновесить массы, части и элементы композиции при помощи цвета и тона.

11. Цветовой круг.

Изучить систематику цвета (теплый – холодный, цветовые диапазоны, основные цветовые гармонии (родственная, родственно контрастная, контрастная).

Выполнить цветовой круг в двух вариантах (3-х частный и 4-х частный).

12. Ахроматические цвета

Выполнить эскизы композиции на тему городской пейзаж. Создать на основе разработанных эскизов композицию в ахроматической гамме (черный, белый, серый).

13. Тон и цвет в композиции

На основе предыдущего задания (№ 12) выполнить эскизы композиции на тему городской пейзаж, разработать эскизы композиции в цвете, с использованием спектральных цветов (красный, желтый, синий).

14. Симметрия

Виды симметрии: отражение, центральная, вращение, перенос. Выполнить анализ, создать схемы (на примере известных произведений).

15. Асимметрия

Построить композицию, выявить большое движение, с учетом сохранения динамического равновесия в заданном формате.

16. Условное – абстрактное.

Введение в изобразительный строй композиции условных и абстрагированных форм.

Переработать силуэты фигур человека в условную, абстрагированную форму с сохранением характера и узнаваемости заданного объекта.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

- понимать существо формулировок экзаменационной темы, и представлять практические возможности её реализации в итоговом решении композиции;
- владеть приемами поискового эскизирования для разработки и создания композиционных решений согласно определенной темы;
- уметь организовывать формат пространственно-компоновочными характеристиками изображения (вертикальная или горизонтальная ориентация формата).
- знать основные разновидности композиций (линейная, плоскостная, пространственная), правила, закономерности средства построения и выразительности изобразительной композиции (линия, пятно, ритм, статика, динамика, колорит, цвет, тон, целостность);
- освоить на практике понятие колорита, разновидности цветовых гармоний, основные спектры тонового диапазона;
- владеть приемами графического и цветового анализа элементов и целого в композиционных построениях.

1.4. Учебный план дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Промежуточная / Итоговая аттестация
			лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тема 1.	8	8			
2.	Тема 2.	8	8			
3.	Тема 3.	8	8			
4.	Тема 4.	8	8			
5.	Тема 5.	8	8			
6.	Тема 6.	8	8			
7.	Тема 7.	8	8			
8.	Тема 8.	8	8			
9.	Тема 9.	8	8			
10.	Тема 10.	8	8			
11.	Тема 11.	8	8			
12.	Тема 12.	8	8			
13.	Тема 13.	8	8			
14.	Тема 14.	8	8			
15.	Тема 15.	8	8			
16.	Тема 16.	8				8
	Итого	128	120			8

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела программы	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Другие методы (просмотр)	Другие методы (какие)	Другие методы (какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1-16				√											

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература:

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: Издательство В. Шевчук, 2002.
2. Дагдидян К. Декоративная композиция: учебное пособие – Феникс, Москва, 2008.
3. Кимберли Э. Геометрия дизайна: пропорции и композиция. СПб.: Питер, 2011.
4. Монументальная мозаика Москвы: между утопией и пропагандой. М.: Гараж, Эксмо, 2021.
5. Фаворский В.А. Литературно-художественное наследие. М.: Советский художник, 1988.

3.2. Дополнительная литература:

1. Беляев М.В. Основы композиции: учебно-методическое пособие. БГПУ, 2002.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Обучающийся обязан:

- знать график учебного процесса по дисциплине; порядок итоговой аттестации (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит обучающихся с перечисленными организационно-методическими материалами);
- посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по программе, используя литературу, рекомендованную в программе и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы обучающимся);
- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В качестве материально-технического обеспечения реализации дисциплины (классная доска), используются мольберты и стулья (1 мольберт и 1 стул на 1 обучающегося) для проведения практических занятий; постановочный и натюрмортный фонд УрГАХУ.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы	Подпись
1	Шарапов И.А.	-	доцент	УрГАХУ, кафедра КХП	

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании совета ИИИ (Протокол от 14.09.2023 г. № 7) и согласована на заседании совета ФДП (Протокол от 29.09.2023 г. №35)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Декан факультета довузовской подготовки (ФДП)	Южаков Г.Ю.	
Директор библиотеки УрГАХУ	Н.В. Нохрина	