

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

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной
подписью Владелец Исаченко Виктория
Игоревна Сертификат 2e1234de1db2f8ae6744b7e4fc69c955 Действит
елен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«30» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Специальность	Живопись
Код специальности	54.05.02
Специализация	Художник-живописец (станковая живопись)
Квалификация	Художник-живописец (станковая живопись)
Учебный план	Прием 2023 года
Форма обучения	Очная

Екатеринбург, 2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

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

Дисциплина ТЕОРИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ входит в обязательную часть образовательной программы. Дисциплина базируется на довузовской художественной подготовке. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Теория станковой композиции», используются при освоении дисциплин «Живопись», «Рисунок», «Общий курс композиции», при прохождении производственных практиках, при выполнении ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности.

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения - работа в группах. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют практические работы, участвуют в семинарских занятиях. Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (представлен в п.8 настоящей программы).

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения домашних практических работ, участия в семинарах, зачет, экзамен.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности Живопись:

Таблица 1

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1. знает приемы изобразительных средств рисунка, живописи для выражения художественного образа; ОПК-1.2. знает основные законы перспективы; ОПК-1.3. знает пластическую анатомию; ОПК-1.4. умеет работать с цветом и цветовыми композициями; ОПК-1.5. умеет анализировать на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания; ОПК-1.6. умеет интерпретировать образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства
ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические	ОПК-2.1. знает основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; ОПК-2.2. знает методику создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности; ОПК-2.3.

знания и навыки, полученные в процессе обучения	умеет применять теоретические, практические знания и навыки в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств, истории костюма, мировой материальной культуры и быта, полученные в процессе обучения, в своей практической и творческой работе
ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий	ОПК-4.1. знает методику подбора научной литературы по теме научно-исследовательской работы; ОПК-4.2. знает особенности и принципы организации научно-исследовательской работы; ОПК-4.3. умеет выбирать методы и способы обработки собранной информации по теме научного исследования; ОПК-4.4. умеет обосновывать актуальность и практическую значимость научного исследования; ОПК-4.5. умеет систематизировать, обобщать и представлять результаты исследования в виде научной статьи или научного доклада
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-5.1. знает основы истории и теории изобразительного искусства; ОПК-5.2. знает основные течения, направления и стили в искусстве; ОПК-5.3. знает современные тенденции развития искусства; ОПК-5.4. умеет анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте; ОПК-5.5. умеет ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; ОПК-5.6. умеет применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории изобразительного искусства

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: приемы изобразительных средств рисунка, живописи для выражения художественного образа; основные законы перспективы; основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; методику создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности; методику подбора научной литературы по теме научно-исследовательской работы; особенности и принципы организации научно-исследовательской работы; выбирать методы и способы обработки собранной информации по теме научного исследования; современные тенденции развития искусства; основные течения, направления и стили в искусстве; основы истории и теории изобразительного искусства.

Уметь: анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте; ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории изобразительного искусства.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при выполнении ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности.

1.4 Объем дисциплины

Таблица 2

Трудоемкость дисциплины	Всего	По семестрам	
		1	2
Зачетных единиц (з.е.)	7	3	4
Часов (час)	252	108	144
Контактная работа (минимальный объем):	72	36	36
По видам учебных занятий:			
<i>Аудиторные занятия всего, в т.ч.</i>	72	36	36
Лекции (Л)	36	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	18	18
Семинары (С)			
Другие виды занятий (Др)			
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)			
Самостоятельная работа всего, в т.ч.	180	72	108
Курсовой проект (КП)			
Курсовая работа (КР)			
Расчетно-графическая работа (РГР)			
Графическая работа (ГР)			
Расчетная работа (РР)			
Реферат (Р)			
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)	144	72	72
Творческая работа (эссе, клаузура)			
Подготовка к контрольной работе			
Подготовка к экзамену, зачету	36		36
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям)			
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен)		Зачет	Экзамен

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Р.1	Раздел 1. Введение в дисциплину
Р.1 Т.1.1	Лекция 1. Станковая композиция в научном и практическом осмыслении. Понятие термина «композиция» в станковом изобразительном искусстве. Роль композиции в станковом изобразительном искусстве. Развитие станковой композиции в истории
Р.1 Т.1.2	Лекция 2. Сущность творческого процесса при работе со станковой композицией Проблема станковой композиции. Закономерность станковой композиции применимо к реалистическому изобразительному искусству. Этапы работы над станковой композицией: накопление, замысел, реализация, интуиция. Система ведения работы при создании станковой композицией.
Р.2	Раздел 2. Композиция станковой картины
Р.2 Т.2.1	Лекция 3. Натюрморт Жанр натюрморта в историческом развитии. Виды натюрмортов. Конструктивное посторенние натюрморта. Схемы, формат, и формы натюрмортов. Основные принципы постановки натюрморта.
Р.2 Т.2.1	Практическая работа 1 «Интерпретация натюрморта» Аналитическая копия натюрморта Формат А5. Анализ пятна в натюрморте А5 чб. Анализ света в натюрморте как движущей силы в композиции. пятно с градацией на 3 тона А5. Анализ локального сочетания цвета в натюрморте формат А5.

Р.2 Т.2.2	Лекция 4. Интерьер Жанр интерьера в историческом развитии. Виды интерьера. Человек в интерьере. Схемы построения интерьера. Основные принципы построения композиции в интерьере..
Р.2 Т.2.3	Лекция 5. Пейзаж Жанр пейзажа в историческом развитии. Виды пейзажей. Конструктивное построение пейзажа: схемы, формат, и формы. Основные принципы построения пейзажа.
Р.2 Т.2.4	Лекция 6. Портрет и однофигурная сюжетная картина Жанр портрета в историческом развитии. Виды и направления портретов. Конструктивное построение портрета: схемы, формат, и формы. Основные принципы композиционного построения портрета.
Р.2 Т.2.4	Практическая работа 2«анализ малофигурной сюжетной композиции» Аналитическая копия малофигурной композиции 3 цвета (охра, черный, белый), темпера формат А3
Р.2 Т.2.5	Семинар1. Анализ композиционного решения в жанрах натюрморта и малофигурной композиции на основе аналитических копий.
Р.3	Раздел 3. Законы в станковой композиции
Р.3 Т.3.1	Лекция 7. Законы зрительного восприятия в станковой композиции Общая характеристика. Цельность, типизация, завершение, инерция, подобие, соседство, выравнивание.
Р.4	Раздел 4. Правила(принципы) построения в станковой композиции
Р.4 Т.4.1	Лекция 8 Правила (принципы) построения станковой композиции. Общая Характеристика. Контраст, доминанта, акцент. Баланс, симметрия ассиметрия. Ритм.
Р.4 Т.4.2	Лекция 9. Правила. Контраст, доминанта, акцент Определение контраста, доминанты, акцента Примеры в станковых картинах. Виды. Применение. Назначение
Р.4 Т.4.2	Практическая работа 3 «снятие схемы картины на 2 тона»
Р.4 Т.4.3	Лекция 10. Правила. Баланс, симметрия, ассиметрия. Определение баланса, симметрии, ассиметрии. Примеры в станковых картинах. Виды. Применение. Назначение
Р.4 Т.4.4	Лекция 11. Правила. Ритм. Определение ритма. История развития. Примеры в станковых картинах. Виды. Применение. Назначение
Р.5	Раздел 5. Приемы построения в станковой композиции
Р.5 Т.5.1	Лекция 12. Приемы. Монументальность, пространство, Горизонталь, вертикаль, диагональ как приемы построения композиции.
	Раздел 6. Средства в построении станковой композиции
Р.6 Т.6.1	Лекция 13. Средства станковой композиции. Общая характеристика. Пятно, фактура, линия, формат, форма, размер, масштаб, пропорции, модуль, перспектива, светотень, цвет.
Р.6 Т.6.2	Лекция 14. Точка и линия, штрих, фактура. Обзор применения средств. Понятия, определения средств. Виды линий и их применение.
Р.6 Т.6.3	Лекция 15. Пятно, светотень, цвет, силуэт. Обзор применения средств. Понятия, определения средств. Виды линий и их применение
Р.6 Т.6.3	Практическая работа 4 «Фризовое решение композиции»
Р.6 Т.6.4	Лекция 16. Форма (композиционные схемы). Формат. Соотношение формы и содержания в станковой композиции Понятие формы. Виды (квадрат, круг, треугольник, буквенные схемы)форм композиционных схем.. Выбор формата. Размер, масштаб, пропорции форматов. Способы определения формата картины. Практика определения формата. Размер картины Внешняя форма и внутренняя форма. Сюжет, замысел. Взаимоотношение формы и содержания. Пространство сюжета и пространство композиционного решения
Р.6 Т.6.4	Практическая работа 5 «Снятие линейных схем»

Р.6 Т.6.5	Лекция 17. Перспектива в станковой композиции. Композиция при работе с натуры Определение. Развитие в историческом контексте. Виды (прямая, параллельная, сферическая, театральная, перцептивная). Воздушная, цветовая перспектива. Точка зрения. Угол зрения. Выбор и определение точки зрения. Освещение Механические способы определения композиции.
Р.7	Методы гармонизации композиционных решений
Р.7Т.7.1	Лекция 18. Закон золотого сечения. Правила гармонизации композиционного пространства. Закон, определение. Развитие в историческом контексте. Способы определения золотого сечения в формате, посторонние гармонической пропорции Правило золотой пропорции. Правило третей. Правило двух прямоугольников. Правило пяти долей. Правило золотого прямоугольника.
Р.7 Т.7.2	Лекция 19. Замкнуты и открытые композиционные решения Замкнуты композиционные решения, открытые композиционные решения. Множество, единство
Р.8	Способы построения композиции
Р.8Т.8.1	Семинар. 2 Композиционные структуры решений жанровых композиций в историческом развитии
Р.8Т.8.2	Лекция 20. Неклассические способы построения композиции (композиция станковой картины эпохи модернизма, постмодернизма)
Р.8Т.8.3	Семинар 3. Тренды композиционных решений в творчестве современных российских художников
Р.8Т.8.4	Практическая работа 6 «Интерпретация в сюжетной композиции»

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 4

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
1	1	Л 1. Станковая композиция в научном и практическом осмыслении.	6	2	-	4	Пр.р. № 1,2
1	2	Л. 2. Сущность творческого процесса при работе со станковой композицией	6	2	-	4	
1	3	Л. 3. Натюрморт	6	2	-	4	
1	4-5	Пр. р.№ 1	12	-	4	8	
1	6	Л. 4. Интерьер	6	2	-	4	
1	7	Л. 5. Пейзаж	6	2	-	4	
1	8	Л. 6. Портрет и однофигурная сюжетная картина	6	2	-	4	
1	9	Пр. р. № 2 «анализ малофигурной сюжетной композиции»	6	-	2	4	
1	10	Л. 7. Законы зрительного восприятия в станковой композиции	6	2	-	4	
1	11	Л. 8 Правила (принципы) построения станковой композиции.	6	2	-	4	
1	12	Л. 9. Правила. Контраст, доминанта, акцент	6	2	-	4	
1	13	Пр. р.№ 3 «снятие схемы картины на 2 тона»	6	-	2	4	

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
1	14	Л. 10. Правила. Баланс, симметрия, асимметрия.	6	2	-	4	
1	15	Л. 11. Правила. Ритм.	6	2	-	4	
1	16	Л. 12. Приемы.	6	2	-	4	
1	17-18	С.1. Анализ композиционного решения в жанрах натюрморта и малофигурной композиции на основе аналитических копий.	12	-	4	8	Задание к семинару
		Итого за 1 семестр:	108	24	12	72	зачет
2	1	Л. 13. Средства станковой композиции.	6	2	-	4	Практич.домашние работы № 4,5
2	2	Л. 14. Точка и линия, штрих, фактура.	6	2	-	4	
2	3	Л. 15. Пятно, светотень, цвет, силуэт.	6	2	-	4	
2	4	Пр. р. № 4 «Фризное решение композиции»	6	-	2	4	
2	5	Л. 16. Форма (композиционные схемы). Формат.	6	2	-	4	
2	6	Пр. р. № 5 «Снятие линейных схем»	6	-	2	4	
2	7	Л.17. Перспектива в станковой композиции.	6	2	-	4	
2	8-9	Л. 18. Закон золотого сечения.	12	4	-	8	
2	10	Л.19. Замкнуты и открытые композиционные решения	6	-	2	4	
2	11	С.№ 2 Композиционные структуры решений жанровых композиций в историческом развитии	6	-	2	4	Задание к семинару
2	12	Л.20 Неклассические способы построения композиции (композиция станковой картины эпохи модернизма, постмодернизма)	6	-	2	4	
2	13	С.№ 3. Тренды композиционных решений в творчестве современных российских художников	6	-	2	4	Задание к семинару
2	14-18	Пр. р.№ 6«Интерпретация в сюжетной композиции»	30	10	-	20	Пр. р.№ 6
2		Подготовка к экзамену				36	Экзамен
		Итого за 2 семестр:	144	24	12	108	
		Итого:	252	48	24	180	

3.2 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.2.1 Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

Выполняются домашние работы по темам:

1. Практическая работа № 1 «Интерпретация натюрморта».

Аналитическая копия натюрморта Формат А5. Анализ пятна в натюрморте А5 чб. Анализ света в натюрморте как движущей силы в композиции. пятно с градацией на 3 тона А5. Анализ локального сочетания цвета в натюрморте формат А5.

2. Практическая работа № 2 «Анализ малофигурной сюжетной композиции».

Аналитическая копия малофигурной композиции 3 цвета (охра, черный, белый), темпера формат А3 Авторы для выбора работы Репин, Мыльников, Моисеенко, Орешников, Коржев,

Загонек, Кравцов, Попков, Вермеер.

3. Практическая работа № 3 «Снятие схемы картины на 2 тона».

Определить пятно в композиции упростив до 2х тонов. Материалы калька, карандаш.

4. Практическая работа № 4 «Фризовое решение композиции».

Выбрать фризовую композицию (др. Греция, др. Египет, др. Месопотамия) проанализировать развития фриза через: линию, пятно, силуэт. Трансформировать пятно. Материалы: калька, бумага, линер, карандаш, темпера.

5. Практическая работа № 5 «Снятие линейных схем».

Анализ линейной схемы композиций, снятие схем. Материал калька, карандаш.

6. Практическая работа № 6 «Интерпретация в сюжетной композиции».

На основе изученных решений композиционных структур жанровых композиций в историческом развитии выбрать для себя одну из выявленных структур и в ее традициях выполнить композиционный эскиз на заданную тему. Материал Бумага, темпера (3 цвета черный белый охра) формат А3.

7. Задание к семинару 1 подготовить «Аналитическую копию композиционного натюрморта»

3 цвета (охра, черный, белый), темпера формат А3. Авторы для выбора работы Коржев, Данчев, Быстров, Стожаров, Саражин, Кет, Снайдерс, Стилвен.

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения							Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение								
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Проектный метод	Другие методы (какие)	Технологии самооценки	Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Р.1-Р.9									*	*						

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебник / О. Л. Голубева. - 6-е изд. - М. : В. Шевчук, 2014. - 144 с.
2. Бесчастнов, Н. П. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 223 с

5.1.2 Дополнительная литература

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. - М. : В. Шевчук, 2014. - 368 с.
2. Ковалев, Ф. В. Золотое сечение в живописи: учеб. пособие / Ф. В. Ковалев. – М. : РИП-холдинг, 2016. – 192 с.
3. Проблемы композиции : учеб. пособие / Сост.: В. В. Ванслов, С. А. Гавриляченко, Л. В. Шепелев. - М. : Изобразительное искусство, 2000. - 292 с.

4. Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учеб.пособие / А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - М. : Архитектура-С, 2005. - 464 с.
5. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб.пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 144 с.
6. Паранюшкин, Р. В. Композиция : [учеб.пособие] / Р. В. Паранюшкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 80 с.
7. Стор, И. Н. Основы живописного изображения : учеб.пособие для вузов / И. Н. Стор. - М. : МГТУ, 2004. - 248 с.
8. Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства / В.И. Жуковский. - Санкт-Петербург :Алетейя, 2011. - 496 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013>
9. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учебное пособие для вузов / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – М. :Владос, 2018. - 225 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086>
10. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. - М.: Когито-Центр, 2012. - 220 с. Режим доступа: : <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944>
11. Дмитриева, Н. А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет / Н. А. Дмитриева. - М.: Прогресс-Традиция, 2009. - 581 с. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103050>

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

- Теория станковой композиции. Электронный образовательный курс. 1 семестр. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru/enrol/index.php?id=1501>
- Теория станковой композиции. Электронный образовательный курс. 2 семестр. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru/enrol/index.php?id=1500>

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

5.3.1 Перечень программного обеспечения –

Таблица 6

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4 Электронные образовательные ресурсы

Система электронного обучения MoodleУрГАХУ - Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

- 1) знать:
 - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
 - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории, столы и стулья, мультимедийный проектор, ноутбук, экран.

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных УМС*:

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение А.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

Таблица 7

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	1 семестр	
2	Посещение аудиторных занятий	-
3	Выполнение практических работ	ПРН [№] 1-2
4	Выполнение задания к семинарскому занятию	3 задания
5	Зачет	Доклад на основе выполненных практических домашних работ № 3,4
	2 семестр	
1	Посещение аудиторных занятий	-
2	Выполнение домашних практических работ	ПРН [№] 3-6
3	Участие в семинарских занятиях	Доклады
4	Экзамен	20 теоретических вопросов, 1 практическое задание

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	<u>Выполненное оценочное задание:</u>	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1 Выполнение домашних практических работ

1 семестр:

Практическая работа 1 «Интерпретация натюрморта».

Аналитическая копия натюрморта Формат А5. Анализ пятна в натюрморте А5 чб. Анализ света в натюрморте как движущей силы в композиции. пятно с градацией на 3 тона А5. Анализ локального сочетания цвета в натюрморте формат А5.

Практическая работа 2 «Анализ малофигурной сюжетной композиции».

Аналитическая копия малофигурной композиции 3 цвета (охра, черный, белый), темпера формат А3 Авторы для выбора работы Репин, Мыльников, Моисеенко, Орешников, Коржев, Загонек, Кравцов, Попков, Вермеер.

2 семестр

Практическая работа 3 «Снятие схемы картины на 2 тона».

Определить пятно в композиции упростив до 2х тонов. Материалы калька, карандаш

Практическая работа 4 «Фризовое решение композиции».

Выбрать фризовую композицию (др. Греция, др. Египет, др. Месопотамия) проанализировать развития фриза через: линию, пятно, силуэт. Трансформировать пятно. Материалы: калька, бумага, линер, карандаш, темпера,

Практическая работа 5 «Снятие линейных схем».

Анализ линейной схемы композиций, снятие схем. Материал калька, карандаш

Практическая работа 6 «Интерпретация в сюжетной композиции».

На основе изученных решений композиционных структур жанровых композиций в историческом развитии выбрать для себя одну из выявленных структур и в ее традициях выполнить композиционный эскиз на заданную тему. Материал Бумага, темпера (3 цвета черный белый охра) формат А3.

8.3.2 Перечень заданий к семинарскому занятию:

Семинар 1 «Анализ композиции натюрморта»

Задание:

Подготовить аналитическую копию композиционного натюрморта: 3 цвета (охра, черный, белый), темпера формат А3.

Авторы для выбора работы: Коржев, Данчев, Быстров, Стожаров, Саражин, Кет, Снайдерс, Стилвен.

Провести устный анализ композиционной структуры выполненной копии.

Тема «Композиционные структуры решений жанровых композиций в историческом развитии»

Задание: Рассмотреть композиционные структуры решений жанровых композиций в историческом развитии.

Форма проведения: Студенты готовят доклады по заранее выбранному материалу. Обсуждение зачитанного доклада.

Тема «Тренды композиционных решений в творчестве современных российских художников»

Задание: Рассмотреть тренды композиционных решений в творчестве современных российских художников

Форма проведения: Студенты готовят доклады по заранее выбранному материалу. Обсуждение зачитанного доклада.

8.3.3 Задание к зачету (1 семестр):

Студенты готовят презентацию и доклад на основе композиционного анализа копий натюрмортов и малофигурной композиции.

8.3.4 Перечень вопросов к экзамену (2 семестр):

1. Что такое станковая композиция. Определение термина. История развития (кратко). Назначение станковой композиции (задача, функции). Условия комфортности композиции. Ключевые элементы, составляющие композицию.
2. Средства композиции. Перечислить и дать определение. Перечислить функции, задачи.
3. Законы зрительного восприятия. Назвать законы. Дать их определение. Перечислить функции, задачи.
4. Формат картины как средство композиции. Что определяет формат картины. Наиболее часто встречаемые размеры. Чем определяется формат и размер картины.
5. Структура станковой композиции. Законы композиции и зрительно восприятия, принципы, средства и приемы. Назвать без расшифровки.
6. Дать определение «пятно в композиции». К какому структурному элементу относится. Определение. Функции. Виды. Примеры: Удачное использование, чего можно добиться, грамотно используя пятно. Что происходит, если пятно не используется. Примеры авторов, у которых не использовано пятно, но произведение решено композиционно грамотно, за счет каких средств?
7. Средства и приемы композиции. Общая характеристика. Назвать средства и приемы. Дать их определение. Перечислить их функции, задачи.
8. Применение контраста в композиции. Определить, к какому структурному элементу относится. Дать определение. Перечислить функции, виды. Привести примеры.
9. Принципы композиции. Дать определение. Перечислить и дать краткую характеристику каждого. Рассказать, для чего нужен каждый из них.
10. Композиционный центр. Дать определение. Назвать способы выделения композиционного центра.
11. Форма как средство станковой композиции. Дать определение, перечислить виды. Кратко проследить развитие формы в историческом контексте. Назвать формы композиционных схем.
12. Композиция натюрмортов в станковой живописи. Дать определение. Кратко обрисовать историческое развитие. Дать классификацию. Назвать ведущие композиционные схемы. Структура. Типы. Формы.
13. Композиция пейзажа в станковой живописи. Дать определение. Проследить развитие. Дать классификацию. Назвать ведущие композиционные схемы. Перечислить нюансы в работе над композицией пейзажа с натуры. Особенности формата. Способы построения пространства в пейзаже.
14. Ритм как принцип станковой композиции. Дать определение. Перечислить функции, задачи.
15. Перспектива в станковой композиции. Дать определение. Определить назначение. Проследить историю развития. Перечислить типы.
16. Принцип контраста в станковой композиции. Дать определение. Перечислить виды. Обозначить области применения. Перечислить типы. Дать понятие паре терминов «контраст-нюанс».
17. Линия и пятно в станковой композиции. Дать определение. Назвать виды. Перечислить функции, задачи.
18. Современные художники. Композиционные характеристики. Тенденции.

Практическое задание

Анализ живописного произведения по плану.

- Эпоха(Автор).

- Жанр.

- Композиционный строй (линейная, пятновая схемы).

- Используемые приемы, средства, законы – играющие доминирующую роль в построении композиции.

- Композиционно образное решение, т.е. как примененные методы построения композиции влияют на сюжетно-тематическое и образное решение картины.

Критерии зачетной оценки:

«Зачтено»

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;

– творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«Не зачтено»

– фрагментарные знания по дисциплине;

– отказ от ответа (выполнения письменной работы);

– знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;

– неумение использовать научную терминологию;

– наличие грубых ошибок;

– низкий уровень культуры исполнения заданий;

– низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Критерии экзаменационной оценки

Оценка «отлично»

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;

– творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра станковой живописи		доцент	И.М. Анцыгин	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой станковой живописи				Е. В. Борщ	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института изобразительных искусств				О.В. Загребин	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	<u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения, необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u>	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	<u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u>				
Личностные качества (умения в обучении)	<u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения.</u> <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</u> <u>Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.</u>				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3