

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

<p>Принято на заседании УМС</p> <p>Протокол № <u> 3 </u> от <u> 25. 03. 2024 </u> г.</p>	<p style="text-align: right;">«УТВЕРЖДЕНО» Директор МЦХШ при РАХ</p> <p style="text-align: right;">_____ Марков Н.В. _____ « <u> 25 </u> » _____ <u> 03 </u> _____ <u> 2024 </u> г. Приказ № <u> 178 </u> – уч от <u> «25» 03. 2024 </u> г.</p>
--	---

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

**МДК.01.01. «КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

**МДК.01.02. «АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

рекомендуется для специальности
54.02.05 «Живопись» базовой подготовки

Москва 2024

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.00 «Творческая деятельность» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и Учебного плана специальности по специальности 54.02.05 «Живопись», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 721

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол №   3   от « 25 »   03   2024   г.

Председатель ПЦК _____ /   /

Разработчик:
Щербакова Е.О.,
методист ФГБПОУ «МЦХШ»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.00 «Творческая деятельность» для специальности 54.02.05 «Живопись» пересмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии, обсуждена и одобрена для исполнения

в _____ 2023 – 2024 _____ учебном году.

Протокол №   3   от « 25 »   03   2024 _____ г.

в _____ учебном году.

Протокол № _____ от « » _____ 20 _____ г.

в _____ учебном году.

Протокол № _____ от « » _____ 20 _____ г.

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу
профессионального модуля ПМ.00 «Творческая деятельность»**

№№ пп	Дата изменения	Причина изменения	Суть изменения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПМ.01. «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.00 «Творческая деятельность» является частью образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (далее - ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» базовой подготовки.

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ.00 «Творческая деятельность» является основным модулем в системе профильной подготовки специалистов среднего звена в области изобразительного искусства, изучается на протяжении всего курса обучения (с 5 класса по 2 курс):

В состав ПМ.00 «Творческая деятельность» входят:

- **МДК.01.01 «Композиция»**
- **МДК.01.02 «Анализ произведений изобразительного искусства»**
- **УП.00 Учебная практика**
  - УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)
  - УП.02 Изучение памятников искусства в других городах
- **ПП.00 Производственная практика**
  - ПП.01 Производственная практика по профилю специальности
- **ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)**

Разделы МДК.01.01 «Композиция» и МДК.01.02 «Анализ произведений изобразительного искусства» логически и тематически связаны между собой, проводится в начале каждого занятия по каждой теме, поэтому программа совмещает оба МДК, не разделяя их на два самостоятельных курса.

Все виды практик представлены отдельными программами для удобства использования.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения дисциплины

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование **общих компетенций**:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование **профессиональных компетенций**:

ПК 1.1.	Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3.	Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
ПК 1.4.	Последовательно вести работу над композицией.
ПК 1.5.	Владеть различными приемами выполнения живописных работ.
ПК 1.7.	Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- последовательного ведения работы над композицией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- технически умело выполнять эскиз;
- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля

Максимальная учебная нагрузка - **1930** академических часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы	Кол-во часов
Максимальная учебная нагрузка	1930
Обязательная аудиторная учебная нагрузка	1484
Самостоятельная работа обучающегося	446
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена (1-8 классы, 1 полугодие 9 класса, 1,3,4 семестры) и курсового проекта (2 полугодие 9 класса и 2 семестр)</i>	

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка МДК.01.01 «Композиция»	1266
Обязательная учебная нагрузка	992
Самостоятельная работа обучающегося	274
Максимальная учебная нагрузка МДК.01.02 «Анализ произведений изобразительного искусства»	664
Обязательная аудиторная учебная нагрузка	492
Самостоятельная работа обучающегося	172

2.2. Тематический план и содержание ПМ «Творческая деятельность»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
5 КЛАСС	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Развитие навыков композиционного мышления с помощью упражнений различной степени сложности. • Знакомство с понятиями и средствами решения композиции: формат, точка зрения, ритм, движение, доминанта. • Первое знакомство с основами первого этапа технологического цикла: ведение работы от замысла к эскизу. • Первые опыты мыслить вариативного и последовательного изложения своей мысли (пластической идеи) на бумаге в различном материале. 	<p>216 Композиция-144 Анализ-72 СРС-64</p>
1 СЕМЕСТР		<p>108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32</p>
Вводная беседа	<p>Темы вводной беседы: Композиция как сочетание отдельных частей, сложение элементов в определенном порядке, их взаимосвязь, переходящую в гармонию целого. Виды композиции. Последовательность работы над композицией. Понятие художественного образа. Рабочее место художника, инструменты, материалы и оборудование, применяемые в процессе выполнения композиционных работ.</p>	
Композиционные упражнения	<p>Вводное задание с целью знакомства обучающихся с требованиями школы и выявления индивидуальных особенностей детей, их возможностей, степени подготовки.</p>	<p>12</p>
ТЕМА 1. ФРОНТАЛЬНО-ФРИЗОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ	<p>Цель: знакомство с теорией и практикой построения фронтальной и фронтально-фризовой композиции, решение проблемы читаемости темы композиции</p>	

<p>Задание 1.1 Композиционные основы изобразительного искусства Древнего мира</p>	<p>Композиционные упражнения на темы древнего мира призваны дать понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения. Выбор исходной культурной традиции (Египет, Крито-Микены, Древняя Греция) для изучения обусловлен главными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличием явных признаков фризовой композиции; • наличием большого количества источников и степенью их изученности. <p>Форма выполнения этого задания, как и принцип обращения к материалу выбирается преподавателем и может варьироваться в достаточно широких пределах от внимательного следования канону до смелых авторских решений.</p>	
<p>АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА</p>	<p>Специфические черты фронтальной и фронтально-фризовой композиции, выделение ее главной части в соподчинении с остальными элементами. Демонстрация и обсуждение классических образцов фронтальной и фронтально-фризовой композиции на примере искусства Древнего Египта. Анализ средств выразительности фронтально-фризовой композиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • двухмерное пространство, • расположение по горизонтали, в форме лент первого, второго и третьего регистров. • построение на непрерывном движении 	
<p>Практическая работа</p>	<p>1. Упражнения на пятно и ритм. 2. Калькирование и копирование композиции 3. Работа над эскизами композиции: Композиционные схемы статичного характера в тоновом варианте в три тона (черный — серый — белый) и цветном Композиционные схемы динамичного характера в три тона (черный — серый — белый) и цветном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • диагональный строй • зигзаг 	
<p>Итоговая работа</p>	<p>Создание 2-х эскизов Допускается компилятивный подход в создании композиции. Ограниченная цветовая палитра. Рекомендуемые темы: «Шествие», «Очередь», «Танец», «Сбор урожая», «Строительство пирамиды», «Охота», иллюстрации египетских текстов мифов и сказок и др.</p>	
<p>2 СЕМЕСТР</p>		<p>108 Композиция-72 Анализ-36</p>

		СРС-32
Композиционные упражнения	Выполняется серия эскизов на заданные темы с использованием натурального материала летней практики. Решение пространственных задач	16
Задание 1.2. Композиционные основы изобразительного искусства Древнего мира	Композиционные упражнения на темы древнего мира призваны дать понятие о картинной плоскости, а также об основных классических способах её освоения. Выбор исходной культурной традиции (Египет, Крито-Микены, Древняя Греция) для изучения обусловлен главными условиями: <ul style="list-style-type: none"> • наличием явных признаков фризовой композиции; • наличием большого количества источников и степенью их изученности. В этом отношении среди древних культур особое место занимает греческая культура. Форма выполнения этого задания, как и принцип обращения к материалу выбирается преподавателем и может варьироваться в достаточно широких пределах от внимательного следования канону до смелых авторских решений.	22
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Демонстрация и обсуждение классических образцов фронтальной и фронтально-фризовой композиции на примере искусства Древней Греции. Анализ средств выразительности фронтально-фризовой композиции: <ul style="list-style-type: none"> • стремление в глубину; • понятия ракурса и движения; • особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) - динамика. 	
Практическая работа	1. Упражнения с целью изучения основных типов композиционных построений. развитие чувства ритма и симметрии. выделение главного и второстепенного орнаментальность композиционных форм. динамика пятна – взаимодействие темного и светлого, силуэт. 2. Практический анализ: калькирование и копирование 3. Создание авторской композиции: Композиционные схемы статичного и динамичного характера в тоновом варианте в три тона (черный — серый — белый) и цветном	
Итоговая работа	Создание 2-х композиций Допускается компилятивный подход в создании композиции. Ограниченная цветовая палитра. Темы для композиции: Басни Эзопа Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Египта,	

	иллюстрации античных произведений: «Диалог», «Поединок», «Ремесло», «Танец» и др.	
6 КЛАСС	Задачи: <ul style="list-style-type: none"> • развивать чувство ответственности за смысловое содержание предложенной темы, за выбор сюжета; • стимулировать наблюдательность учащихся, навыки отбора существенного от второстепенного. 	216 Композиция-144 Анализ-72 СРС-64
1 СЕМЕСТР	знакомство учащихся с понятиями и средствами решения композиции, - формата, точки зрения, освещения, группировки фигур или предметов, соотношения частей. с основами перспективы.	108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиционные упражнения по летним наблюдениям	Выполнение серии эскизов в тоне и цвете на основе натурального материала, накопленного за период пленэра и летних каникул.	16
ТЕМА 2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ	Постепенное знакомство с пространственной композицией (условным пространством, обратной перспективой) Задание рассчитано на весь годовой цикл и форсировать результат тут нежелательно	
Задание 2.1. Композиционные особенности изобразительного искусства Византии	приобретение первого опыта реализации технологического цикла, последовательного прохождения всех этапов, вплоть до картона.	32
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Памятники Византийского зодчества, мозаики, книжной миниатюры Условное пространство в искусстве Византии Особенности перспективных построений Византия – искусство света и торжества	
Практическая работа	1. Практический анализ, в котором калькирование заменяется прямым рисованием с книг, натурными зарисовками. 2. Копирование византийских мозаик с аутентичных репродукций 3. Эскизы авторской композиции. На выбор предлагается литературное произведение или эпизод из истории Византии («Дигенис Акрит», Ш. Дилль «Византийские портреты» и пр.)	
Итоговая работа	2 композиции на темы реалистического, бытового характера, например: строительство храма, придворная жизнь, восстание «Ника», осада города.	

2 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиционные упражнения на свободную тему	Композиционные упражнения в изображении нескольких фигур в интерьере объединенных одним сюжетом	14
Задание 2.2. Средства композиционной выразительности в искусстве Древней Руси		
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	«Композиция древнерусской иконы - принципы изображения пространства и времени», «Образ человека в древнерусской живописи – узнаваемость и подлинность» «Символика цвета в древнерусской живописи» Лубок, книжная миниатюра	
Практическая работа	1.Практический анализ. Калькирование заменяется прямым рисованием с книг, натурными зарисовками, важно уделить время копированию древнерусских мозаик с аутентичных репродукций и с натуры. 2.Упражнения 3. Копии 4. Создание авторской композиции:	
Итоговая работа	Законченная композиция в цвете - серия цветowych или графических листов. Техника исполнения не ограничивается. Сюжетами для этих композиций могут быть народные и авторские сказки, духовные стихи, былины, историческая и житийная литература. Отрабатывая тему русской культуры, целесообразно предложить учащимся темы реалистического, бытового характера, например, колядки, жития святых, былины необходимо преодолевать стилизацию и выходить на вполне реалистическую форму изображения, соответствующую навыкам рисования самого ученика.	
7 КЛАСС	Усложняются задачи: требуется большая самостоятельность в выборе сюжета, в сборе материала, в работе над вариантами эскизов. Итоговая работа должна быть более завершенной. знакомство учащихся с композиционными построениями Нового времени. ориентироваться в перспективном построении, уметь подчинить замыслу цветовой решение композиции.	216 Композиция-144 Анализ-72 СРС-64

	<p>На первый план выдвигается проблема цветового решения композиции, занявшись которой ученик столкнется с целым рядом новых важных профессиональных проблем:</p> <p>Символическое значение цвета в композиции</p> <p>Как цветовое решение влияет на эмоциональный настрой композиции</p> <p>Влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости</p> <p>Особая роль борьбы света и тени (борьба добра и зла) в композиции</p>	
1 СЕМЕСТР		<p>108</p> <p>Композиция-72</p> <p>Анализ-36</p> <p>СРС-32</p>
Композиционные упражнения по летним наблюдениям	<p>Выполняется серия эскизов на указанную тему в различном материале с привлечением накопленного натурального материала.</p> <p>Выполнение эскизов однофигурной композиции на основе предварительных набросков, сделанных в магазине, на рынке, на вокзале и пр.</p>	10
Задание 2.4. Композиции в изобразительном искусстве средневековья	<p>Знакомство с пространственной композицией на этом этапе является ознакомительным и не предполагает чрезмерного завышения требований к сложности композиционных схем, следует избегать чрезмерных ракурсных и пространственных построений. Планы целесообразно трактовать параллельно друг другу и друг над другом для лучшей читаемости сюжета.</p>	30
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	<p>Анализ пространственной ситуации в композиции Средневековья.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Построение пространственного плана с помощью цвета. • Взаимодействие фигур в пространстве. • Стилистика и историческая достоверность деталей. • Изменяется пространственная структура композиции – пространство строится вглубь картинной плоскости. • Изучается теория и практика перспективы • Трактовка персонажей становится более индивидуальной, образы более характерными. <p>Презентация «Средневековая миниатюра. Начало пространственных построений» Средневековый bestiary, Рукописные книги позднего Средневековья (Молитвенник королевы Клод, Большой часослов Анны Бретонской «Приключения сэра Джона Мандевиля», Братья Лимбурги «Роскошный часослов герцога Беррийского» и др).</p>	
Практическая работа	<p>Сказки, легенды и предания западноевропейского Средневековья.</p> <p>На выбор предлагается фрагмент из литературного произведения, сцена из жизни, времена года, труд (Брейгель). Необходимо обратить внимание учащихся на</p>	

	<p>изменение в понимании композиции по сравнению с Античностью. Введение трехмерного пространства в композицию.</p> <p>Не надо бояться на этом этапе элементов стилизации и даже прямого цитирования в работах учеников. Оценивая работу учащегося, следует учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обилие и оригинальность композиционных предложений. • Основательность и серьёзность сбора материала. • Стилистика и историческая достоверность деталей. • Степень законченности итоговой работы <p>Сбор материала: работа с аналогами, Копии и интерпретации произведений искусства</p> <p>Основное требование - максимальная вариативность композиционных и колористических решений.</p>	
Итоговая работа	Сказки, легенды и предания западноевропейского Средневековья. Авторская композиция Законченная композиция в цвете - серия цветowych или графических листов.	
2 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиционные упражнения	<p>Композиционное решение интерьерного пространства с одной или несколькими фигурами.</p> <p>Темы предлагаются учеником и согласуются с педагогом.</p> <p>Определение места фигуры в композиции, её взаимоотношение со средой и окружающими предметами. Светотеневое построение пространства, решение ритмических задач.</p> <p>Проработка характера персонажей и объектов окружающей среды. Колористические задачи. Достижение выразительности общего решения.</p>	12
Задание 2.5. Композиция в искусстве Ренессанса	Продолжение знакомства с построением пространственной композиции	
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	<p>Композиция эпохи Раннего Возрождения. Анализ композиций Джотто, Мартини, Мазаччо, Делла Франческа, Мантенья, Боттичелли</p> <p>Анализ живописно-пластических композиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • симметрия, • пространственность, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • трехмерность объемных форм, • ритмичность в чередовании горизонталей и вертикалей, • ритмичное сочетание масс, • обобщенность средств выразительности, • контрастное противопоставление персонажей – психологическое столкновение <p>Иллюзорно-пространственное построение ренессансной картины. Теория зрительной пирамиды, связанная с действием линии горизонта, многоплановость картины, ее глубокая пространственность. Законы перспективы - основа композиционного строя</p>	
Практическая работа	<p>1.Выполнить несколько обобщенных аналитических эскизов на основе композиций выбранного мастера. В аналитической работе обратить внимание на то, как мастер пользуется средствами выразительности: общий тон, колорит, акцентировка, тональный контраст, ритмический строй. Аналитические эскизы должны носить максимально обобщенный характер. Следует ясно и определенно проявить основную художественную мысль произведения.</p> <p>2.Тема - Личности эпохи Ренессанса Сбор материала: работа с аналогами, Копии и интерпретации произведений искусства Работа над серией черно-белых эскизов. Основное требование - максимальная вариативность композиционных решений. Работа над цветными эскизами. Основное требование - максимальная вариативность колористических решений.</p> <p>3. Перенос эскиза в размер оригинала. Работа над линейной прорисовкой (картоном).</p>	
Итоговая работа	Выполнение итоговой работы на тему «Личности эпохи Ренессанса»	
8 КЛАСС	Работа с натуры, по наблюдению твердое представление о сюжетно-композиционном центре и приемах выделения главного в произведении. самостоятельность в выборе сюжета и техники исполнения.	216 Композиция-144 Анализ-72 СРС-64
1 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиционные упражнения по летним наблюдениям	Работа с натурой. Обратить внимание на использование зарисовок и набросков, сделанных на пленэре, в качестве материала для композиции. Влияние цветового	12

	решения на эмоциональный настрой композиции. Передача состояния и построения пространства.	
Задание 2.6. Композиция по сюжетам классической литературы 18- 19 вв.	Выражение литературного замысла через художественные образы (иллюстрации к выбранному литературному произведению, прочитанному по программе школы)	
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	серии иллюстраций или же цикл станковых композиций, связанных между собой тематикой, эпохой и т.п.	
Практическая работа	Живописный эскиз или серия графических работ Определение основной пластичной идеи. Сбор материала. 1.Выполняется серия эскизов в различном материале. Поиск наиболее выразительного решения. Читаемость сюжета. Взаимодействие фигур в пространстве и с окружением. Стилистика и историческая достоверность деталей. Трактовка персонажей – более индивидуальна, образы – более характерные. 2. Работа над наиболее удачными решениями продолжается во втором полугодии. 3. Эскизы (по согласованию с педагогами мастерской) переводятся на формат и доводятся до необходимой степени законченности. Эскизы будущих листов. Материал – холст, масло Размер 50x 70	
Итоговая работа	Композиция по сюжетам классической литературы 18-19 вв. Серия иллюстраций или станковых композиций	
2 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
ТЕМА 3. КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ		
Композиционные упражнения на свободную тему	Жанровые сцены по наблюдениям и зарисовкам на вокзалах, метро, в городе (композиционная взаимосвязь 2-3 фигур)	14
Задание 3.1. Тематический натюрморт	Натюрморт дает разнообразные возможности для упражнений: изображать увиденные натюрморты / не постановочные/; организовывать предметы в единую группу; свободно истолковывать вещи и наделять сложным символическим смыслом;	14

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	<p>Чувство времени сквозь предметный мир в окружающей жизни. Презентация: «Выражение грусти, радости и других оттенков чувств в жанре натюрморта»; Презентация: «Натюрморт в мировой и отечественной живописи. Подчинение второстепенного главному (в каждом натюрморте свой «генерал»)» Натюрморты Пименова и Никича; «Художники-поэты натюрморта: Моранди, Дерен, Машков...» Натюрморт в творчестве Эндрю Уайета, анализ композиций «Мир образов и средства выразительности в творчестве Митурича»</p>	
Практическая работа	<p>1. Выполнить несколько обобщенных аналитических эскизов на основе композиций известных художников. В аналитической работе обратить внимание на то, как мастер пользуется средствами выразительности: общий тон, колорит, акцентировка, тональный контраст, ритмический строй. Аналитические эскизы должны носить максимально обобщенный характер. Следует ясно и определенно проявить основную художественную мысль произведения. Задания на подбор материала: тематические натюрморты /охотничьи, театральные, артистические, сельские, музыкальные, кукольные, с масками, сказочные, декоративные, летние, профессиональные, по впечатлениям. «мой мир» и т.д./, натюрморты из простых предметов, сложных предметов, простых и сложных вместе контрастных или сближенных по цвету, тону, материалности и т.д.;</p> <p>2. Упражнения - эскизы композиций натюрморта</p> <ul style="list-style-type: none"> • на различные типы ритма • на равновесие • на пластические связи • эмоциональную окрашенность <p>3. Выбор эскиза 4. Выполнение живописного этюда тематического натюрморта</p>	
Итоговая работа	Выполнение тематического натюрморта	
9 КЛАСС	<p>Этот год начинает новый этап в работе над сюжетной композицией: композиция по наблюдениям становится сутью работы. Обучающемуся предлагается использовать весь накопленный опыт, все композиционные знания, только сюжет, в отличие от предыдущих лет обучения, придется сочинять самому.</p>	<p style="text-align: center;">216 Композиция-144 Анализ-72 СРС-64</p>

	Они должны учиться внимательно всматриваться в окружающую действительность, уметь обобщать свои наблюдения, отбирать в них важное и существенное, характерное и типичное, и на основе этого создавать в своем воображении выразительные и убедительные образы, которые являются основой самостоятельного замысла композиции.	
1 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиция на тему летних наблюдений	Выполняется серия эскизов по материалу, накопленному за время летних каникул и пленэра. Изображение по наблюдению уличных сцен с конкретной характеристикой типажа	10
Задание 3.2. Группировки в композиции		
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Провести обобщенный тональный анализ произведений на основе презентации по теме: «Группировки в произведениях мастеров прошлого. Изобразительные средства объединяющего характера. Ритм предметов окружающего мира как средство выявления отношений между людьми». Попков «Семья Болотовых» «Групповые композиционные портреты в учебных заведениях. Федотов в кадетском корпусе, ученики в мастерской Репина, Грабаря, Ашбе».) Группировка в многофигурной картине. Веронезе – Суриков. Серебрякова - “Беление холста”;	
Практическая работа	Компоновка группы (3-4 человека) знакомых и незнакомых друг другу людей, решение проблемы взаимоотношений и группировки. Выход на размер определяется в зависимости от полученных результатов ведущим педагогом.	
Итоговая работа	Эскизы за различные варианты группировок	
Задание 3.3. Многофигурная композиция в неглубоком пространстве	Цель: Компоновка группы людей (многофигурная). Развитие навыка поэтического изображения группировки.	8
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Городские персонажи и социальные типы в произведениях мастеров живописи. Анализ силуэтов Толстого проводить в режиме “живого” рисования кистью. Обратить особое внимание на «музыкальную» обобщающую пластику силуэтов, на изысканность в изображении орнаментов и на отточенную выразительность тональных отношений.	

Практическая работа	1. Зарисовки с натуры - Пластическая взаимосвязь группы с пространством. 2. Аппликация – поиск ритма масс, пространственных пауз 3. Живописный эскиз композиции	
Итоговая работа	Многофигурная композиция	
2 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
Композиция на свободную тему	Выполняется композиция на свободную тему на основе натурального материала.	28
Задание 3.4. Тематический городской пейзаж	Работа учащихся над созданием композиционного пейзажа связана с развитием у них способности создавать образное решение тематического пейзажа на основе этюдов, передающих характерное место, состояние погоды. Приобретенные за предыдущие годы обучения навыки пейзажной живописи (на пленэре) дают возможность попробовать свои силы в этом жанре для создания яркого образного решения.	10
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Природа в произведениях художников Серебряного века: анализ произведений Добужинского, Остроумовой-Лебедевой Заборы и деревья Митурича. Подобрать примеры с ярко выраженной ритмической ситуацией. Узнаваемость как художественное достоинство в городском пейзаже (Каналетто, Кустодиев, Головин, Дейнека). «Характерные особенности ритмических различий в греческой, готической и классицистической архитектуре». «Русский стиль». «Сталинский ампир»; «Окно в интерьере. Византия. Готическая Европа. Деревянная Русь. Европейские дворцы».	
Практическая работа	Контраст как сочетание противоположного, как сильный технический прием художественной выразительности. Резко выраженное противопоставление отдельных художественных форм ради повышения их художественной выразительности и выразительности произведения в целом. Упражнения: - зарисовки, наброски наблюдения контрастов в природе: контраст силуэта на фоне, контраст света и тени / светлое – темное, темное на светлом, светлое на темном/, контраст пропорций, контраст масс, предметов, материалов, объема и плоскости, большое и малое, близкое - далекое, контраст статики	

	<p>и динамики, разрыва и непрерывности, глубина – плоскостность, хроматическое и ахроматическое.</p> <p>- эскизы: контраст в построении сюжета, декоративность; цветовой контраст-холодное-теплое, тональный контраст – света и тени, контраст силуэтов, сюжетный контраст, контраст ритмический и т.д.</p> <p>Темы:</p> <p>Городские ритмы строек</p> <p>Ночные ритмы</p> <p>Пластическое соединение двух орнаментальных планов (Первый план: решетки, ворота и заборы; Второй план: деревья).</p> <p>Контраст в городской среде</p> <p>Выполнение эскиза композиции «Городской пейзаж»</p>	
Итоговая работа	Выполнение композиционного пейзажа с персонажами.	
10 КЛАСС (I КУРС)	<p>Поиск образа для исторического сюжета, умение производить анализ события, передавать развитие во времени, глубину характеристик поведения и взаимоотношения людей.</p> <p>проявлять максимум усилий в сборе необходимого исторического, литературного и натурального материала.</p> <p>наиболее полное раскрытие характерных и психологических черт изображаемого человека. поискам форм, пропорций, нахождению соотношения частей между собой, выделению отдельных масс, что ведет к созданию целостного пластического образа; зависимости композиции портрета от замысла, значению размера изображения; роли деталей и аксессуаров; позы, жесту, мимике, их роли в создании психологического настроения.</p> <p>В процессе сбора материала следует уделять первостепенное внимание этюдам с натуры. Чтобы процесс был естественным, имеет смысл предлагать ученикам темы, связанные с реальной действительностью, а в том случае, если ученик разрабатывает исторический или литературный сюжет, надо позаботиться о том, чтобы этот сюжет не носил слишком экзотического характера.</p> <p>Работая с учеником индивидуально, следует обратить внимание на то, чтобы он попробовал свои силы в различных жанрах композиции (иллюстрация, жанровая сцена, эпизод из истории, композиционный пейзаж, композиционный натюрморт, композиционный портрет, эскиз декоративного панно, театральная декорация и пр.)</p>	<p>216</p> <p>Композиция-144</p> <p>Анализ-72</p> <p>СРС-64</p>
1 СЕМЕСТР		<p>108</p> <p>Композиция-72</p>

		Анализ-36 СРС-32
Серия жанровых эскизов по летним наблюдениям	Композиционные эскизы портрета Раскрытие характерных черт изображаемого человека. Зависимость композиционного решения от замысла. Значение позы, жеста, колористического решения в создании психологического настроения и художественного образа.	
Задание 3.5. Композиция на свободную тему (динамичная композиция)	Наблюдение движения в жизни. Например, композиционное решение движения в пространстве с одной или несколькими фигурами. На выбор могут быть предложены темы: «спорт», «танец» и пр. Законы построения движения в композиции. Проработка индивидуального характера персонажей и объектов окружающей среды.	
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Роль ритма в формировании замысла композиции. Динамика в искусстве	
Практическая работа	1. Упражнения: на развитие ассоциаций /понимание их роли в выборе сюжетов/ на домысливание сюжета создание сюжета на основе увиденной характерной детали создание сюжета на основе цветовых ассоциаций создание сюжета на основе интерьера и т.д. 2. Выполнение композиции, построенная на несложном сюжете и движении (итоговая)	
Итоговая работа	Выполнение композиции на свободную тему	
2 СЕМЕСТР		108 Композиция-72 Анализ-36 СРС-32
ТЕМА 4. ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ		
Задание 4.1. Композиция на исторический сюжет /заданная тема/. Преддипломный курсовой проект	Выполнение композиции на историческую тематику. Возможна работа по литературному произведению. Последовательная отработка всего технологического цикла. Повышенные требования к законченности работы, передача эпохи, достоверность деталей, индивидуальные характеристики персонажей.	

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	<p>Предлагается самостоятельный анализ обучающегося с описанием идеи и сценария сюжета.</p> <p>Исторической теме придается важное значение, поэтому презентация работы носит характер защиты перед экзаменационной комиссией.</p> <p>Жанры: исторического портрета, исторического пейзажа / исторически значимое место/, исторического интерьера, исторического события, историко - бытовой картины, батальных сцен, мифологическая и евангельская темы.</p> <p>Возможные темы: «историко-батальная тема» /»1812 год»/, «легендарно-историческая тема», «историко-музыкальная тема», «историко-литературная музыкальная тема», литературная тема / «из русской истории», «музыка», «знаменитые люди», «возлюбленная композитора», «муза поэта», символические портреты и т.д./, «народные традиции» / праздники в русской истории, / «русские дохристианские праздники» песнопения, исторический городской пейзаж»/ «портрет-образ» и т.д.</p>	
Практическая работа	<p>Работа с аналогами, сбор материала: выбор объекта, наброски по теме, выбор пластического мотива, фотографии, жест, символика, гармонизация больших отношений, детали, может быть макетирование.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Выполнение этюдов, зарисовок с натуры по теме 3. Анализ темы - определение главной идеи композиции. 4. Пластическое и пространственное решение замысла. 5. Выбор точки зрения. 6. Компонировка пластических масс, групп. 	
Итоговая работа	<p>Выполнение композиции на историческую тематику.</p> <p>Материал – холст, масло.</p> <p>Размер – 70 см по большой стороне</p>	
	мыслить художественными образами,	128

11 КЛАСС (II КУРС)	иметь хорошо развитое творческое воображение, источником которого должны стать образы, почерпнутые в процессе активного наблюдения; хорошо понимать творческий процесс создания художественного произведения; усвоить, что все понятия, включаемые в композицию, служат художнику для единой цели создания произведения, определяемого сюжетом, темой, идеей.	Композиция-68 Анализ-60 СРС-64
1 СЕМЕСТР		96 Композиция-64 Анализ-32 СРС-32
Задание 4.2. Композиция на свободную тему	Выполнение нескольких композиционных эскизов в разных жанрах для последующего выбора темы будущего диплома - 4 эскиза (натюрморт, портрет, пейзаж, сюжетная композиция). /кратковременное задание, побуждающее студентов активно включиться в работу на завершающем этапе обучения/. Возможно создание станковой графической серии, но с применением цвета	
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Индивидуальная работа с выбранной тематикой	
Практическая работа	Выполнение эскизов в различных жанрах. Сбор материала, работа с аналогами	
Итоговая работа	Выполнение эскизов в различных жанрах	
2 СЕМЕСТР		96 Композиция-64 Анализ-32 СРС-32
Задание 4.3. Работа над темами к дипломному проекту	Непосредственно выполнение итоговой работы.	
АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	Индивидуальная работа с выбранной тематикой	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для занятий по междисциплинарному курсу «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства».

Оборудование учебного кабинета:

- Столы, мольберты; стулья; табуретки; стойки под освещение; софиты;
- средства для крепления наглядных пособий;
- работы из метод. фонда,
- репродукции мастеров.

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изд.дом «Искусство», 2004. – 120 с.

Интернет-ресурсы:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
У-1. технически умело выполнять эскиз;	Текущий контроль осуществляется в форме текущего просмотра педагогом, промежуточная аттестация – в форме экзаменационного просмотра и курсового проекта
У-2. находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.	
З-1. теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;	
З-2. основные технические разновидности, функции и возможности живописи;	
З-3. опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;	
З-4. принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.	