

Православная религиозная организация – Синодальное учреждение
Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви»

Утверждено
на коллегии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протокол № 7
«30» ноября 2022 года

ТИПОВАЯ
Рабочая программа дисциплины
«КОМПОЗИЦИЯ»
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы:

Составитель рабочей программы:

Мищенко Татьяна Александровна, Председатель федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, эксперт Института контроля качества и аккредитации образовательных программ в сфере культуры и искусства, Член Союза художников Российской Федерации, Творческий руководитель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви».

Типовая рабочая программа дисциплины «Рисунок» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

Типовая рабочая программа дисциплины «Рисунок» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: Полякова Ольга Александровна, доцент кафедры рисунка Российской академии художеств "Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина", преподаватель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви», член союза художников России, член союза дизайнеров России, член союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных со способами освоения профессиональных навыков в области церковной композиции, выявляет связь с другими дисциплинами «Богословского модуля» (предметы «Введение в Священное Писание Ветхого Завета», «Введение в Священное Писание Нового Завета», «История Христианской Церкви», «Введение в литургику», «Богословие иконы») модуля «Иконописание» (предметы «Иконописание» «Христианская иконография»), а также Художественно-эстетического модуля, такими как «Живопись», «Рисунок», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Драпировка», «История техники и материалы живописи», обобщает полученные в процессе обучения навыки и практику их применения в творческой деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о церковно-художественном опыте Церкви, осваивают основные термины и понятия, изучают выдающиеся произведения церковной и светской живописи, получают практические навыки по украшению литургического пространства Храма, учатся владению различными живописными техниками и художественными материалами, развивают чувство цвета, цветовой и цвето-тональной композиции.

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является обеспечение высокого уровня подготовки профессиональных иконописцев, отвечающих потребностям Церкви, обучение студентов основам церковной художественной композиции ансамбля Храма в традициях архитектурного и культурного наследия Русской Православной церкви, а также ознакомление студентов со всем разнообразием и полнотой накопленного Церковью опыта художественной организации литургического пространства.

Задачи курса:

1. Освоение исторического церковно-художественного опыта Церкви при изображении предметно-пространственной среды;
2. Изучение различных техник и материалов живописи (фреска, мозаика, витраж, силикатные краски, акварель, масло, темпера);
3. Практическое изучение особенностей различных стилевых течений (канон, академические традиции, классицизм, барокко и т.д.).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- Богословие Образа, символику Храма, как Грядущего Царства «не от мира сего», по слову апостола: «Не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем» (Евр.13:14)
- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя
- художественные особенности стилевых течений (канон, академическая традиция, классицизм, барокко и др.) в церковном изобразительном искусстве

Уметь:

- перерабатывать в духе Православной догматики формы западноевропейского искусства;
- использовать возможности изобразительного искусства в организации литургического пространства;
- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами канонической и академической живописи;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

Владеть:

- навыками художественного прочтения и интерпретации Священных текстов в традиции Восточного Богословия;
- навыками построения композиции с помощью цвета и тона;
- основными приёмами ведения художественных работ;
- знаниями по технике и технологии живописи.

Компетенции:

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

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

ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать духовно обоснованные решения в нестандартных ситуациях на основе евангельского учения, а также изучения исторических аспектов церковной жизни, развития мировой христианской культуры и эстетики, вероучения Православной Церкви.

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

ОК-8. Использовать приемы и методы творческой работы на основе традиционной культуры и иконографической практики Древней Руси, Византии и других регионов традиционного распространения православного искусства.

ОК-9. Самостоятельно на основе синтеза традиций византийского и русского церковного искусства, православного богословия и достижений современного искусствознания и церковного учения о личности, определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (византийские и древнерусские традиции, классицизм, барокко и др.) в церковном изобразительном искусстве. Профессионально использовать различные техники и материалы для живописи и настенной росписи. Глубже понимать возможности известных и новых технологий.

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин и/или практики – «Введение в Священное Писание Ветхого Завета», «Введение в Священное Писание Нового Завета», «История Христианской Церкви», «Введение в литургику», «Богословие иконы», «Христианская иконография», «Живопись», «Рисунок», «Драпировка».

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

4. Объём дисциплины

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: (*устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование, промежуточный просмотр и др.*) и **промежуточная аттестация** в форме зачета.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
	Модуль 1: Композиция орнамента в архитектуре		4	28	32	ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	
1.	Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса «Композиция». Определение темы работы	V	4		4	ОК 8 ОК 9	
2.	Тема 1.2. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции	V		4	4	ПК 2 ПК 3	Промежуточный просмотр
3.	Тема 1.3. Архитектурный чертёж, прорись	V		6	6	ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
4	Тема 1.4. Цветовое решение	V		8	8	ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
5.	Тема 1.5.Проработка деталей	V		8	8	ПК 2 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
6.	Контрольное занятие	V		2	2	ОК 1 ОК 3	Просмотр

						ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	
	Всего часов в семестре:		4	28	32		
	Модуль 2: Композиция компартиментов Храма	VI		32	32	ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	
7.	Тема 2.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции	VI		2	2	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
8.	Тема 2.2. Архитектурный чертёж, прорись	VI		6	6	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
9.	Тема 2.3. Цветовое решение	VI		12	12	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
10.	Тема 2.4. Проработка деталей	VI		12	12	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачёт			X		ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:			32	32		
	Модуль 3: Иконостас	VII		32	32	ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	

11.	Тема 3.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции	VII		2	2	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
12.	Тема 3.2. Архитектурный чертёж, прорись	VII		6	6	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
13.	Тема 3.3. Цветовое решение	VII		12	12	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
14.	Тема 3.4.Проработка деталей	VII		10	10	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Контрольное занятие			2	2	ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:			32	32		
	Модуль 4: Композиция ансамбля внутреннего убранства Храма	VIII		28	28	ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	
15.	Тема 4.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции	VIII		2	2	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
16.	Тема 4.2. Архитектурный чертёж, прорись	VIII		6	6	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
17.	Тема 4.3. Цветовое решение	VIII		10	10	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр

18.	Тема 4.4.Проработка деталей	VIII		10	10	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачет			X		ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 2 ПК 3 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:			28	28		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		4	120	124		

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

За модуль должен быть представлен один выполненный планшет с фор-эскизом в масштабе. На выставку планшет представляется с подготовительной работой и эскизами.

Модуль 1. Композиция орнамента в архитектуре

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи Модуля.

Форма проведения занятия: лекционная.

Определение темы работы

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция о стилистическом разнообразии благоуукрашения Русских православных Храмов и связи церковной живописи и архитектуры. Обсуждение стилистических особенностей.

Занятие 2. Композиция орнамента в архитектуре.

- Обсуждение и выбор архитектурного элемента Храма (перспективный (входной) портал, другие расписные архитектурные элементы Храма), для которого разрабатывается композиция, цветовое, тональное ритмическое решение украшающих этот архитектурный фрагмент орнаментов.

- Обзор вариантов решения подобных задач в византийской, русской и академической традициях.

Тема 1.2. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: выработка грамотного композиционного решения для росписи(украшения) архитектурного элемента Храма.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш, профессиональные темперные(акварельные) краски и кисти. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен практически выполнить чертёж существующего архитектурного элемента в масштабе, определить стилистику элемента, подобрать образцы, и на их основании самостоятельно разработать образно-пластическое решение орнаментов.

Занятие 1.

- определение стилистических особенностей,
- подбор образцов,

Занятие 2.

- выполнение эскизов в тоне и цвете,
- поиск оригинального тонального, цветового и ритмического решения с учётом исторического опыта и стилистики.

Тема 1.3. Архитектурный чертёж, прорись **Форма проведения занятия: практическая.** **Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основная задача: композиция архитектурного фрагмента (шрифтов и т. д) на планшете. Подготовительный чертёж. Прорись.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен практически выполнить чертёж существующего архитектурного элемента в масштабе на планшете, прорисовать архитектуру, грамотно вписать орнаменты в соответствии самостоятельно разработанным образно-пластическим решением.

Занятие 1. Перенос наиболее удачного эскиза на планшет, уточнение композиции на планшете, построение архитектуры с учётом перспективы. Уточнение иконографической программы;

Занятие 2. Композиция орнамента на архитектурном элементе в прориси. Прорись фрагментов орнамента;

Занятие 3. Уточнение рисунка. Уточнение деталей, завершение работы.

Тема 1.4. Цветовое решение. **Форма проведения занятия: практическая.** **Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, поиск гармоничного цветового, стилистически обоснованного решения.

Материал – бумага, профессиональные темперные краски и кисти.

Студент должен выработать несколько гармоничных вариантов цветовых решений в соответствии с учётом символического значения цвета и элементов орнамента.

Занятие 1. Разработка фор-эскиза для переноса на планшет. Работа с колерами. Составление расколеровки по всем цветам;

Занятие 2. Уточнение палитры колеров, символики цвета. Роскрышь. Основные цвета;

Занятие 3. Завершение роскрыши. Проработка высветлений. Моделировка цветом;

Занятие 4. Уточнение цветовых отношений. Уточнение нюансов тонального и цветового решения.

Тема 1.5. Проработка деталей

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся.

Материал – бумага, профессиональные темперные краски и кисти.

Студент должен завершить цветовую и графическую разработку архитектурного элемента.

Во время занятий осуществляется практическое исполнение деталей, прописей и т. д.

Занятие 1. Проработка роскрыши линией описи;

Занятие 2. Живопись пробелов, движков;

Занятие 3. Проработка шрифтов, орнаментов;

Занятие 4. Уточнение цветового и тонального решения.

Контрольное задание

Обсуждение всех исполненных в течении модуля заданий педагогом и студентами с возможностью доработки после обсуждения недостатков.

Модуль 2. Композиция компартиента Храма

Тема 2.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: композиция компартиента (небольшой части Храма, например: алтарная часть с конхой, «Небо» или несколько лопаток, любая часть Храма, выделенная архитектурно) на планшете.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш, профессиональные темперные(акварельные) краски и кисти. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить чертёж компартиента Храма в масштабе, определить подходящую стилистику, исходя из исторических сведений о Храме и его архитектурных особенностей. Разработать иконографическую программу, подобрать образцы, и на их основании самостоятельно разработать образно-пластическое решение.

Занятие 1.

- Обсуждение иконографической программы;
- определение стилистических особенностей;
- подбор образцов;
- выполнение эскизов в тоне и цвете;
- поиск оригинального тонального, цветового и ритмического решения с учётом истории Храма и стилистики.

Тема 2.2. Архитектурный чертёж, прорись **Форма проведения занятия: практическая.** **Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основная задача: композиция компартимента Храма на планшете. Подготовительный чертёж. Прорись.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить чертёж на планшете, построить рисунок архитектуры компартимента, грамотно вписать композиции и орнаменты в соответствии с иконографической программой.

Занятие 1. Перенос наиболее удачного эскиза на планшет, уточнение композиции на планшете, построение архитектуры. Построение архитектуры;

Занятие 2. Уточнение иконографической программы. Прорись композиций и орнаментов;

Занятие 3. Уточнение прориси композиций и орнаментов. Уточнение деталей, завершение работы.

Тема 2.3. Цветовое решение **Форма проведения занятия: лекционная, практическая.** **Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, поиск гармоничного цветового, стилистически обоснованного решения.

Материал – бумага, профессиональные темперные краски и кисти.

Студент должен исполнить в цвете эскиз компартимента Храма соответствии с разработанной иконографической программой.

Занятие 1. Разработка фор-эскиза для переноса на планшет. Работа с колерами. Составление расколеровки по всем цветам;

Занятие 2. Уточнение палитры колеров, символики цвета. Роскрышь. Основные цвета;

Занятие 3. Завершение роскрыши. Проработка высветлений. Моделировка цветом;

Занятие 4. Пропись горок, архитектуры. Доличное письмо;

Занятие 5. Работа надличным письмом. Шрифты, орнаменты;

Занятие 6. Уточнение цветовых отношений. Уточнение нюансов тонального и цветового решения.

Тема 2.4. Проработка деталей

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: последовательная проработка основных моментов, влияющих на визуальное восприятие композиции.

Материал – бумага, темпера, акварельные краски и кисти.

Студент должен знать способы и средства проработки деталей, значение цвета в композиции храма, компоновать размеры фигур, шрифты и надписи, а также уметь создавать цветовую гармонию.

Занятие 1. Проработка роскрыши линией описи;

Занятие 2. Живопись пробелов, движков;

Занятие 3. Проработка шрифтов, орнаментов;;

Занятие 4. Проработка доличного письма.

Занятие 5. Личное – написание лик, ног, рук;

Занятие 6. Уточнение цветового и тонального решения

Модуль 3. Иконостас.

Тема 3.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: композиция Иконостаса (или фрагмента иконостаса, например – Царских Врат) на планшете. Подготовительный чертёж. Прорись.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш, профессиональные темпера (акварельные) краски и кисти. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить эскиз существующего Иконостаса в масштабе на планшете, разработать иконографическую программу Иконостаса в соответствии с догматами Русской Православной Церкви, прорисовать архитектуру, грамотно вписать Иконы и орнаменты в архитектуру Храма в соответствии самостоятельно разработанным образно-пластическим решением.

Занятие 1.

- Обсуждение иконографической программы;
- определение стилистических особенностей;
- подбор образцов;
- выполнение эскизов в тоне и цвете;
- поиск оригинального тонального, цветового и ритмического решения с учётом истории Храма и стилистики.

Тема 3.2. Архитектурный чертёж, прорись

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: прорисовать композиции и декоративного убранства Иконостаса Храма на планшете. Подготовительный чертёж. Прорисовать.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить чертёж на планшете, построить рисунок архитектуры Иконостаса, грамотно вписать Иконы и орнаменты в соответствии с иконографической программой.

Занятие 1. Перенос наиболее удачного эскиза на планшет, уточнение композиции на планшете, построение архитектуры, построение архитектуры

Занятие 2. Уточнение иконографической программы, прорисовать композиции и орнаментов

Занятие 3. Отмывка архитектуры Иконостаса, завершение работы.

Тема 3.3. Цветовое решение.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, поиск гармоничного цветового, стилистически обоснованного решения.

Материал – бумага, профессиональные темперные краски и кисти.

Студент должен исполнить в цвете эскиз компартиментов Храма соответствии с разработанной иконографической программой.

Занятие 1. Работа с колерами. Составление расколеровки по всем цветам, уточнение палитры колеров, символики цвета;

Занятие 2. Роскрышь. Основные цвета

Занятие 3. Завершение роскрыши, доличное письмо.

Занятие 4. Проработка высветлений. Моделировка цветом;

Занятие 5. Работа над личным письмом;

Занятие 6. Уточнение нюансов тонального и цветового решения.

Тема 3.4. Проработка деталей.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: последовательная проработка основных моментов, влияющих на визуальное восприятие композиции.

Материал – бумага, темперные, акварельные краски и кисти.

Студент должен знать способы и средства проработки деталей, значение цвета в композиции храма, компоновать размеры фигур, шрифты и надписи, а также уметь создавать цветовую гармонию.

Занятие 1. Проработка роскрыши линией описи;

Занятие 2. Живопись пробелов, движков;

Занятие 3. Проработка шрифтов, орнаментов;

Занятие 4. Личное – написание ликом, ног, рук;

Занятие 5. Уточнение цветового и тонального решения.

Контрольное задание

Обсуждение всех исполненных в течении модуля заданий педагогом и студентами с возможностью доработки после обсуждения недостатков.

Модуль 4. Композиция ансамбля внутреннего убранства Храма

Тема 4.1. Определение темы работы. Сбор и обсуждение подготовительного материала. Поиск ритмической композиции

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: композиция ансамбля внутреннего убранства Храма на планшете. Подготовительный чертёж. Прорись.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш, профессиональные темперные(акварельные) краски и кисти. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить чертёж существующего Храма в масштабе на планшете, разработать иконографическую программу в соответствии с догматами Русской Православной Церкви, прорисовать архитектуру, грамотно вписать Композиции в соответствии самостоятельно разработанным образно-пластическим решением.

Занятие 1.

- Обсуждение иконографической программы;
- определение стилистических особенностей;
- подбор образцов;
- выполнение эскизов в тоне и цвете;
- поиск оригинального тонального, цветового и ритмического решения с учётом истории Храма и стилистики.

Тема 4.2. Архитектурный чертёж, прорись

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: композиция ансамбля внутреннего убранства Храма на планшете. Подготовительный чертёж. Прорись.

Материал – бумага, натянутая на планшете, графитный карандаш, профессиональные темперные(акварельные) краски и кисти. Размер от 70 см на 70 см.

Студент должен выполнить чертёж одной из стен Храма (в разрезе или в развертке) в масштабе на планшете, прорисовать архитектуру, грамотно вписать Композиции и орнаменты в соответствии самостоятельно разработанным образно-пластическим решением.

Занятие 1. Перенос наиболее удачного эскиза на планшет, уточнение композиции на планшете, построение архитектуры. Построение архитектуры;

Занятие 2. Уточнение иконографической программы. Прорись композиций и орнаментов;

Занятие 3. Отмывка архитектуры Храма. Уточнение деталей, завершение работы.

Тема 4.3. Цветовое решение

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, поиск гармоничного цветового, стилистически обоснованного решения.

Материал – бумага, профессиональные темперные краски и кисти.

Студент должен исполнить в цвете эскиз компартимента Храма соответствии с разработанной иконографической программой.

Занятие 1. Разработка фор-эскиза для переноса на планшет. Работа с колерами.

Составление расколеровки по всем цветам;

Занятие 2. Уточнение палитры колеров, символики цвета. Роскрышь. Основные цвета;

Занятие 3. Завершение роскрыши. Доличное письмо;

Занятие 4. Работа надличным письмом. Шрифты, орнаменты.

Занятие 5. Уточнение цветовых отношений. Уточнение нюансов тонального и цветового решения.

Тема 4.4. Проработка деталей

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: последовательная проработка основных моментов, влияющих на визуальное восприятие композиции.

Материал – бумага, темперные, акварельные краски и кистию

Студент должен знать способы и средства проработки деталей, значение цвета в композиции храма, компоновать размеры фигур, шрифты и надписи, а также уметь создавать цветовую гармонию.

Занятие 1. Проработка роскрыши линией описи;

Занятие 2. Живопись пробелов, движков;

Занятие 3. Проработка шрифтов, орнаментов;;

Занятие 4. Личное – написание ликом, ног, рук;

Занятие 5. Уточнение цветового и тонального решения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

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

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

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

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

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

При подготовке практического занятия необходимо:

- подобрать и поставить постановку;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план практического занятия и подобрать образцы работ высокого художественного уровня, близких теме постановки;
- дать рекомендации по изучению этих образцов;
- при необходимости провести необходимые консультации

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

- грамотное композиционное решение;
- правильность построения;
- умение определять пропорции;
- знание основ перспективы и анатомии;
- навыки владения карандашом, кистью;
- эрудиция в области искусства.

В конце практических занятий рекомендуется подвести промежуточный просмотр, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к практическому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;

– недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

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

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для зачета по итогам 6, 8 семестров

Зачёты по дисциплине «Композиция» проходят в форме выставки работ студентов. Оценки за выполнение практических работ студентов выставляются коллективом преподавателей художественных дисциплин на основе **Критериев выставления оценки** с учётом мнения ведущего преподавателя. Теоретические вопросы при оценивании дисциплины не предполагаются. Организация выставки является частью процесса обучения. Для организации выставки студенты обязаны оформить подачу своих работ, организовать выставочное пространство. После проведения процедуры оценки работ преподавателями, рекомендуется сохранить выставку работ студентов на срок до недели, для ознакомления с результатами работы студентов всех желающих и публичного обсуждения.

Критерии выставления оценки

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

№ п/п	Критерии	2 оценочные единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы	5 оценочных единиц
1	Умение выстраивать композицию	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
2	Качественное построение, умение определить пропорции	отсутствует	владеет слабо	хорошие	отличные
3	Владение колоритом,	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично

	целостное видение формы				
4	Знание иконографии, художественная эрудиция	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

Незачёт выставляется при выполнении студентом работ на 2, 3 зачётные единицы.

Зачёт выставляется при выполнении студентом работ на 4 и 5 зачётных единицы.

7. Перечень учебной литературы

1. Ю. Г. Бобров. Основы иконографии памятников христианского искусства

2. Демус, Отто. Мозаики византийских храмов : Принципы монумент. искусства Византии : [Пер. с англ.] / Отто Демус; М-во культуры Рос. Федерации. Гос. ин-т искусствознания. - М. : Индрик, 2001. - 157, [1] с., [5] л. ил., портр. : ил.; 21 см.; ISBN 5-85759-142-2

3. Прокофьев, Николай Иванович. (1758-1828). Композиция. Техника живописи и технология живописных материалов : к изучению дисциплины / Н. И. Прокофьев. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 158 с. : табл., ил., цв. ил. - (Изобразительное искусство).

4. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975; СПб., 2018.

Дополнительные источники

1. Алексеев С. О цветах и красках. М.,

2. Алпатов М. В. Композиция в живописи. М., Искусство, 1940.

3. Валков Н. Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.

4. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. М., 1980

5. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.

6. Б.В. Раушенбах. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.

7. Успенский Л.А. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1997, с. 656

8. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

9. Лелекова О.В. Русский классический иконостас. Иконостас из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 1497 год. 2 т. М.: «Индрик», 2011.

10. Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., Издательство «Искусство». 1986. – 329с.

11. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Таблицы. М., Издательство «Искусство». 1986.

12. Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Дарь, 2008 г.

13. Шашков Ю. П. Композиция и ее средства. М., Академический Проект, 2010.

14. Киплик Д. И. Техника живописи. М., Сварог и К, 1998.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При реализации дисциплины «Композиция» используются следующие Интернет-ресурсы:

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

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских, методического фонда.

Оборудование мастерских: мольберты, шкаф-стеллаж, планшеты, художественные материалы, необходимые для выполнения обязательных заданий.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор с экраном.