

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА**

при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ А.А. Любавин

(подпись)

«27» февраля 2023г.

Рассмотрено и принято
«27» февраля 2023г.

Проректор по УВР

С.А.Зенкова

(подпись)

Учебная программа

Курс «Теория композиции»

Составитель:

С. А. Гавриляченко – профессор кафедры
рисунка МГАХИ им. В.И. Сурикова

Народный художник РФ

Заслуженный художник РФ

Москва

2023

Введение.

Основная дисциплина.

Цель курса: формирование у обучающихся представлений о значении теории композиции для профессиональной творческой деятельности в сфере изобразительного искусства. Претворение живых наблюдений в художественные образы; развитие творческого воображения слушателя, умение видеть в жизни новое, прогрессивное.

Задачи курса: сформировать у обучающихся умения анализировать композиционно-структурные (формальные), композиционно-образные (нарративные) основы композиции как итоговой изобразительной сущности. Привитие профессионального мастерства и умение применять его в художественно-педагогической деятельности; развитие психических процессов слушателей, связанных с деятельностью «представления» (памяти, мышления, воображения) и ассоциативными процессами (образного мышления); освоение композиционной грамоты и практическое закрепление ее при выполнении специально разработанной системы заданий, активизирующих образное мышление слушателей; расширение опыта самостоятельной творческой работы слушателей.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате изучения дисциплины слушатель должен **знать:**

этапы исторического развития композиции в изобразительном искусстве, становление композиции как учебного предмета; теоретические основы композиции со специальной терминологией (понятия «композиция», «художественный образ»; законы, правила, приёмы, элементы композиции; вопросы единства содержания и формы в произведении искусства; формально-содержательные характеристики образа (виды изображений); художественно-выразительные средства композиции; основные положения психологии творчества; способы создания образов воображения и фантастических образов; основные стилистические (художественные) направления в изобразительном искусстве, их характерные особенности; структурные составляющие содержания художественного произведения «фабула», «тема», «сюжет» и «мотив» в произведении искусства; понятия «символ» и «аллегория» в изобразительном искусстве; «стиль» и «стилизация»; техники и технологии изобразительного искусства;

уметь: оперировать теоретическими знаниями по композиции и методике обучения изобразительного искусства в художественно-творческой и педагогической видах деятельности; самостоятельно работать со специальной литературой; поэтапно и ассоциативно создавать станковые композиции; наблюдать за окружающей действительностью «глазами художника», т.е. подмечать интересное, необычное в предметах и явлениях действительности, видеть красоту и гармонию в обыденном, ассоциативно (образно) воспринимать окружающее, глубоко эмоционально переживать его; композиционно грамотно организовывать плоскость (или пространство) своей работы: подбирать и соединять в единое целое элементы изображения; соответственно сюжету находить «форму», т. е. необходимые композиционные приемы и средства, с целью создания целостного художественного образа; вести поиск своего индивидуального стиля, почерка, придающих оригинальность творческим работам; применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе; преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации специалистов данного направления; организовывать активный познавательный и творческий процесс;

владеть: навыками проектирования и создания станковых композиций, используя различные виды композиционного решения; целесообразного использования

выразительных возможностей художественного материала в станковой композиции; оформления творческих работ и их экспозиции на выставках; разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, студий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками, методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства.

Обучающийся после прохождения курса должен получить комплексное знание базовых законов композиционного формообразования и потенциальных возможностей методологически-последовательного разрешения образных задач с целью их применения в личной творческой практике.

1 Распределение учебного времени по видам занятий.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Кол-во часов
1	Общая теория композиции.	Пространственные и временные искусства. Основные теоретические концепции организации в изобразительном искусстве. Библиографический обзор основных источников по теории композиции. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
2	Композиция формы. Композиция как «сочинение».	Структурное формообразование в изобразительном искусстве во взаимоотношении к итоговой композиционной образности. Диалектика плодотворной конфликтности «сосуда» и «наполнения». Основные концепции теории эстетики в XX в. применительно к теории композиции. Иконографический, «формальный», иконологический, духовно-исторический и иные методы стилистической и структурной аналитики при анализе произведений изобразительного искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
3	Пространство и время в композиции.	Пространственно-временной континуум. Хронотоп. Позитивистские формы фиксации времени в изобразительном искусстве (увеличение длительности восприятия; simultaneity в композиции). «Вечное время». Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
4	«Иконографический» метод в композиционной аналитике и практике работы над композицией.	«Иконографический» метод в искусствознании. А. Варбург, Э. Гомбрих, Н.П. Кондаков. Составление «аналоговых рядов» как метод сравнительного композиционного анализа и метод включения авторских композиционных разработок в культурно-исторические контексты. Вычленение «сквозных» композиционных тем в изобразительном формообразовании. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2

5	Методология «формальной» школы в композиционной аналитике и практике работы над композицией.	Основные положения «формальной школы» в искусствознании. А. Гильдебранд, А. Ригль, Г. Вёльфлин, В.А. Фаворский. Ограничения «формальной школы». Дуальные концепции Г. Вёльффлина в общем культурно-историческом контексте и применительно к изобразительному формообразованию. Методические аспекты использования «теории формы» в практике работы над композицией. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
6.	Композиция формата.	Квадрат – как форма основы структурных вариаций форматов. «Золотое сечение» и иные структурные производные квадрата. Композиционная вариативность форматов как первооснова формы. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
7.	Композиция пространства.	Культурно-исторические типологии пространственной композиционности в изобразительном искусстве. Теория «перцепции» Б. Раушенбаха. Моно-системы организации пространства в изображении. Центричные системы организации пространства в изображении. «Послойная» организация пространства в изображении. «Пропущенные планы». Задача «сохранения плоскости» в изображении как задача преодоления пространственного физиологизма. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
8.	Структурный анализ классических композиций в изобразительном искусстве.	Композиционные схемы. Анализ связи структуры формата со структурой изображения на примере обобранных формально совершенных образцов из предшествующей истории изобразительного искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
9.	Композиция как сочинение.	«Композиция смыслов» (мотивация, сюжет, фабула) в диапазоне от иллюстративной повествовательности до аллегоризма. Образ – как итоговая форма, объединяющая формальную и нарративную составляющие композиции. Анализ «композиции смыслов» на примере отображенных, осознаваемых значимыми произведений из предшествующей истории отечественного и мирового искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
10.	«Практическая композиция».	Ознакомление с композиционным опытом ведущих мастеров современного классического искусства. Социо-антропологический и формально-образный анализ отдельных произведений и материала выставок современного классического искусства.	2

	Лекция с демонстрацией тематических файлов.	
--	---	--

	Общее кол-во часов по программе «Теория композиции»	20
--	--	-----------

Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

Основная литература:

1. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. М.: Сканрус, 2010. – 191 с.

Дополнительная литература:

1. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Свято-Введенская Оптиная Пустынь, учебно-методическое пособие 2001. – 261 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>–страничка сайта «Фонд Русская классика»
www.iskusstvo.ru
www.paintingart.ru

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение слушателями программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- выполнение контрольных заданий вовремя или после изучения темы;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного задания.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com//> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://historic.ru/-Historic.ru>

<http://www.gumer.info/> - Библиотека Гумер - гуманитарные науки

<http://lib.ru/> - Библиотека Максима Мошкова

<http://www.edu.ru/> - Федеральный портал Российское образование

<http://www.modernlib.ru/genres/> - Электронная библиотека modernlib.ru

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Теория композиции» используется набор учебной мебели, встроенная мультимедийная доска, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком и локальная сеть (WiFi) в данной аудитории для принудительного подключения к ней каждого обучающегося.

Для проведения практических занятий по определенным темам изучаемой дисциплины аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком и рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет для каждого обучающегося.