

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

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

<p>Принято на заседании УМС Протокол № _____ от _____ г.</p>	<p style="text-align: right;">«УТВЕРЖДЕНО» Директор МЦХШ при РАХ _____ Марков Н.В. _____ «__» _____ 20__ г.</p>
--	---

Комплект контрольно-оценочных средств

ПМ.01 «ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Рекомендуется для специальности
54.02.05 «Живопись (станковая живопись)»

Москва

Комплект контрольно-оценочных средств включен в учебно-методическую документацию по дисциплинам для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ на основании Федерального государственного образовательного стандарта специальности 54.02.05 «Живопись (станковая живопись_)».

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК

Протокол заседания № ____ от _____

Разработчики:

Комплект контрольно-оценочных средств пересмотрен и одобрен на заседании предметно-цикловой комиссии для исполнения

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) разработан в соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена и программой ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» для специальности 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся.

Полный комплект КОС включает перечень работ, требования к оформлению, критерии оценки, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО.

1.2. Результаты изучения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

ПО.1	творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
ПО.2	проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
ПО.3	последовательного ведения работы над композицией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У. 1	технически умело выполнять эскиз;
У. 2	находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 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,
- 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.
- 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 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
- ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система контроля включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Усвоение знаний и формирование умений, формирование общих и профессиональных компетенций происходит последовательно, по мере усложнения задач во время учебных занятий и самостоятельной работы, а также подготовки к предварительному и экзаменационному просмотру учебно-творческих работ на semesterных выставках – важного мероприятия, где создается ситуация, имитирующая ситуации профессиональной деятельности.

2.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Элементы модуля	Форма контроля и оценивания	
	Промежуточная аттестация	Текущий контроль

МДК 01.01 Композиция и анализ произведений изобразительного искусства	Экзаменационный просмотр (1-8 семестр) Опрос для аттестации по разделу «Анализ произведений изобразительного искусства»	Просмотр
УП. 01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе(пленэр))	дифференцированный зачет в форме просмотра	
УП. 02 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)	дифференцированный зачет в форме просмотра	
ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности)	дифференцированный зачет в форме просмотра	

2.2. Критерии оценки успешности освоения ПМ

Критерии оценки устного и письменного ответа	<p>Оценка «5»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; • Материал изложен в определенной логической последовательности, • литературным языком; • Ответ самостоятельный. <p>Оценка «4»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; • Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. <p>Оценка «3»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не полный, несвязный. <p>Оценка «2»</p> <ul style="list-style-type: none"> • При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить при наводящих вопросах преподавателя. <p>Оценка «1»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие ответа.
Критерии оценки тестовых заданий	За каждое тестовое задание ставится 1 балл. Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0

	<p>баллов. Итоговая оценка в журнал выставляется в зависимости от процента выполненных тестовых заданий. Дифференцированная шкала оценки тестовых заданий (в % от общего количества правильных ответов)</p> <table border="1"> <tr> <td>Оценка</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100-95</td> <td>94-80</td> <td>79-65</td> </tr> </table>			Оценка	5	4	3		100-95	94-80	79-65
Оценка	5	4	3								
	100-95	94-80	79-65								
Критерии оценки экзаменационного просмотра	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие всех выполняемых за семестр заданий. 2. Выполнение в каждом задании всех задач, сформулированных педагогом. 3. Композиционное решение формата. 4. Выполнение грамотного рисунка с построением. 5. Колористическое решение. 6. Выявление формы цветом и тоном. 7. Передача материальности и фактуры. 8. Передача плановости и пространства. 9. Цельное восприятие натуры. 10. Владение техникой и приемами живописи 11. Эстетическая подача. 										

При отсутствии на экзаменационном просмотре 50% заданий комиссия имеет право не аттестовать обучающегося.

Оформление работ

Все работы, включая этюды, должны быть

- обязательно аккуратно оформлены бумажной лентой белого цвета шириной 0,5 см.;
- графика должна быть оформлена паспарту;
- аккуратно подписаны с указанием автора, курса, года и руководителя:
 - ✓ акварельные работы - карандашом с лицевой стороны;
 - ✓ масляные работы - маркером или краской с обратной стороны.

**План проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по результатам освоения программы
МДК.01.01 «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»
РАЗДЕЛ 1 «Композиция»**

Основные требования к экспозиции работ на экзаменационном просмотре – это совокупность требований к составу экспозиции, которые включают наличие всех аудиторных работ, выполненных в семестре (по программе) и самостоятельных (домашних) работ, и выполнению всех целей и задач, поставленных педагогом при выполнении программного задания.

Содержание учебного материала по программе учебной дисциплины	Виды задания для проверки	Форма контроля	Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и формируемые компетенции
<i>Раздел 1 Тематический натюрморт в неглубоком пространстве</i>	Блок упражнений по освоению законов и принципов композиционного построения. Сбор натурального материала Форэскизы. Подготовительный эскиз Исполнение эскиза в цвете	Просмотр и обсуждение	ПО-1, ПО-2, ПО-3, У-1, У-2, З-1, З-2, З-3, З-4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7
<i>Раздел 2 Интерьер</i>	Упражнение на тему стилизация форм Упражнения на ассоциации Анализ художественных произведений (Копии) Сбор литературного и натурального материала. Форэскизы. Подготовительный эскиз. Картон. Эскиз (Основной выход).	Просмотр и обсуждение	
<i>Раздел 3 Пейзаж (пластический мотив)</i>	Сбор натурального материала Форэскизы. Подготовительный эскиз в цвете Картон (Тональное решение эскиза). Выход (Основной эскиз в цвете)	Просмотр и обсуждение	

<p>Раздел 4 Сюжетная композиция (2-3 фигуры в интерьере)</p>	<p>Сбор натурального материала. Форэскизы в тоне и цвете. Эскиз в цвете Картон Основной эскиз. (Выход).</p>	<p>Просмотр и обсуждение</p>	
<p>Раздел 5 Сложные ритмические ситуации (экстерьер, многофигурная композиция)</p>	<p>Упражнения на основные законы и принципы решения жанровой композиции. Упражнения на законы динамики в композиции. Форэскизы. Эскиз в цвете. Картон. Эскиз (выход).</p>	<p>Просмотр и обсуждение</p>	
<p>Раздел 6 Историческая жанровая картина. Эскиз к картине</p>	<p>Сбор натурального, исторического, этнографического материала. Форэскизы в тоне и цвете. Эскиз. Картон. Выполнение итогового задания. Выход.</p>	<p>Просмотр и обсуждение</p>	
<p>Раздел 7 Сбор материала и поиск формального решения композиционного эскиза на заданную тему</p>	<p>Сбор материала натурального материала Поиск формального решения композиции.</p>	<p>Просмотр и обсуждение</p>	
<p>Раздел 8. Продолжение работы над композиционным эскизом на заданную тему</p>	<p>Форэскизы выбранной темы</p>	<p>Просмотр и обсуждение</p>	

Список литературы и средств обучения

1. Шорохов, Станковая композиция.- М., 1986.
2. Стародуб К.И. Евдокимов Н.А. От реалистического изображения - к условно - стилизованному.- Рисунок и живопись. 2011
3. Устин В. Композиция в дизайне.- М. Аст, Астрель, 2008
4. Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи.- М., Сов. Худ.1986
5. Мочалов С.В. Пространство мира и пространство картины. - М., Сов. Худ. 1983
6. Ученое пособие для вузов. Живопись. - М., Владос., 2001
7. Дагяднян К. Декоративная композиция. - Феникс., 2011
8. Михайлов С.М. Основы дизайна. - М., 2003
9. Михайлов С.М. История дизайна.1, 2 том, - М., 2003
10. Аксенов Ю. Левидева М., Цвет и линия. - М., Сов. Худ.1976
11. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции.

Список дополнительной литературы

1. Ли Н.Г., Основы учебного академического искусства, - Эксм

**МДК.01.01 «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства»
РАЗДЕЛ 2 «Анализ произведений изобразительного искусства»**

Наименование разделов и тем	Виды задания для проверки	Форма контроля	Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и формируемые компетенции
Лекция 1. Введение в курс композиции	1. Теоретический блок по основным понятиям станковой композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	ПО-1, ПО-2, ПО-3, У-1, У-2, З-1, З-2, З-3, З-4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7
Лекция 2. Основные законы композиции	1. Теоретический блок по законам станковой композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 3. Виды и типы композиции	1. Теоретический блок по законам станковой композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 4. Роль формата в композиции	1. Теоретический блок 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 5. Средства композиции	1. Теоретический блок по средствам композиции (ритм, равновесие, сюжетно-композиционный центр, горизонтالي, вертикали и диагональные направления, колорит) 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 6. Композиция натюрморта	1. Теоретический блок по композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 7. Композиция интерьера	1. Теоретический блок 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 8. Тематический городской пейзаж	1. Теоретический блок 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 9. Сюжетная композиция	1. Теоретический блок по сюжетной композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	

(2 фигуры в интерьере)			
Лекция 10. Композиция многофигурная	1. Теоретический блок по многофигурной композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	
Лекция 11. Композиция на исторический сюжет /заданная тема/	1. Теоретический блок по исторической композиции 2. Выполнение упражнений	Опрос и просмотр упражнений	

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Текущий контроль успеваемости

Поурочный просмотр и опрос

3.2. Промежуточная аттестация

Вопросы для аттестации по разделу 2 «Анализ произведений изобразительного искусства»

Наименование разделов и тем	Виды задания для проверки	Ответы
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<i>1 семестр 1 курс</i>	
Лекция 1. Введение в курс композиции	Что такое станковая композиция?	Это произведение искусства, созданное на отдельном станке, мольберте.
	Что означает термин «композиция»?	<ul style="list-style-type: none"> ● Система сочетания элементов в выбранном формате для раскрытия темы произведения
	Какие основные законы композиции вы знаете?	<ul style="list-style-type: none"> ● Закон целостности, ● закон контрастов, ● закон новизны, ● закон подчинённости всех средств композиции идейному замыслу

<p>Что такое композиционный центр?</p>	<p>Это ключевой элемент композиции, который определяет центральную точку визуального внимания и контролирует организацию пространства произведения. Это место, куда художник хочет направить взгляд зрителя, где находится ключевой элемент повествования (смысловой центр) или наиболее важная деталь. Композиционный центр организует изображение, придаёт произведению целостность и влияет на восприятие зрителя.</p>
<p>Назовите основные особенности изображения композиционного центра</p>	<p>Композиционный центр не обязательно совпадает с геометрическим центром композиции (точкой пересечения диагоналей). Его расположение может быть смещено в любую сторону в зависимости от замысла автора.</p> <p>В композиции может быть несколько композиционных центров — главный и второстепенные. Главный доминирует, притягивает взгляд в первую очередь, а второстепенные поддерживают композицию, создают визуальный маршрут для глаза.</p>
<p>Как можно выделить композиционные центр? Назовите основные и дополнительные средства</p>	<p>Способы выделения композиционного центра:</p> <p>Контраст. Композиционный центр может быть противопоставлен по цвету, тону, форме или фактуре другим элементам композиции. Например, светлое пятно на тёмном фоне или тёмное на светлом моментально притягивает внимание. Контраст может быть тональным, цветовым, фактурным</p> <p>Размер. Крупный объект среди мелких или, наоборот, очень маленький, но контрастный элемент на большом спокойном фоне может стать сильным акцентом.</p> <p>Форма. Сложная по форме фигура по сравнению с рядом находящимися элементами сразу привлекает внимание.</p> <p>Направляющие линии. Они могут быть реальными (дорога, река, направление взгляда персонажа) или воображаемыми, которые зритель достраивает сам, соединяя элементы композиции. Художники специально выстраивают окружение так, чтобы линии сходились в нужной точке.</p> <p>Композиционная пауза (пустота). Незаполненное пространство внутри группы элементов может стать центром внимания. Например, в пейзаже часто таким местом выступает небо.</p> <p>Группировка элементов. Несколько предметов, расположенных относительно близко друг к другу, могут образовать композиционный центр.</p> <p>Обобщение и детализация. Если художник может объединять второстепенное и детализировать главное, это усиливает выразительность композиции.</p> <p>Дополнительные принципы организации:</p>

	<p>Правило третей и золотое сечение — методы, которые помогают гармонично расположить композиционный центр в композиции.</p> <p>Симметрия — ассоциируется с чувством равновесия и статичности, подходит для спокойных, уравновешенных сюжетов</p>															
<p>Чем отличаются открытая и закрытая композиция?</p>	<p>Открытая и закрытая (замкнутая) композиции — два основных типа построения станковой композиции, которые различаются по принципу организации пространства, восприятию и эмоциональному эффекту.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерий</th> <th>Открытая композиция</th> <th>Закрытая (замкнутая) композиция</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Направление движения взгляда</td> <td>Взгляд свободно уходит за пределы картины</td> <td>Взгляд стремится к центру композиции</td> </tr> <tr> <td>Эмоциональный эффект</td> <td>Ощущение движения, бесконечности, простора</td> <td>Неподвижность, устойчивость, покой</td> </tr> <tr> <td>Структура</td> <td>Часто складывается из нескольких композиционных узлов, может быть ритмичной</td> <td>Часто строится на основе чёткой структуры с использованием простых геометрических форм (круг, квадрат и т. п.)</td> </tr> <tr> <td>Применение</td> <td>Панорамные пейзажи, многофигурные композиции с ритмическим движением</td> <td>Портретная живопись, камерные и сложные многофигурные композиции</td> </tr> </tbody> </table>	Критерий	Открытая композиция	Закрытая (замкнутая) композиция	Направление движения взгляда	Взгляд свободно уходит за пределы картины	Взгляд стремится к центру композиции	Эмоциональный эффект	Ощущение движения, бесконечности, простора	Неподвижность, устойчивость, покой	Структура	Часто складывается из нескольких композиционных узлов, может быть ритмичной	Часто строится на основе чёткой структуры с использованием простых геометрических форм (круг, квадрат и т. п.)	Применение	Панорамные пейзажи, многофигурные композиции с ритмическим движением	Портретная живопись, камерные и сложные многофигурные композиции
Критерий	Открытая композиция	Закрытая (замкнутая) композиция														
Направление движения взгляда	Взгляд свободно уходит за пределы картины	Взгляд стремится к центру композиции														
Эмоциональный эффект	Ощущение движения, бесконечности, простора	Неподвижность, устойчивость, покой														
Структура	Часто складывается из нескольких композиционных узлов, может быть ритмичной	Часто строится на основе чёткой структуры с использованием простых геометрических форм (круг, квадрат и т. п.)														
Применение	Панорамные пейзажи, многофигурные композиции с ритмическим движением	Портретная живопись, камерные и сложные многофигурные композиции														
<p>Что такое ритм в композиции?</p>	<p>Чередование элементов и интервалов между ними в определённой последовательности</p>															
<p>Как передать статику и динамику в композиции?</p>	<p>Для статичности используют горизонтальные и вертикальные линии, для динамики — наклонные линии</p>															
<p>Какую роль играет формат в станковой композиции?</p>	<p>Формат задаёт соотношение сторон и размер листа, влияет на возможные формы композиции, степень её детализации</p> <p>Горизонтальный формат благоприятствует подробному рассказу, создаёт простор для взаимодействия персонажей. Взгляд зрителя спокойно движется слева направо, что может создавать ощущение развития сюжета во времени.</p> <p>Вертикальный формат придаёт изображению стройность и возвышенность, создаёт ощущение напряжения контрастом верха и низа. Взгляд быстро движется сверху вниз.</p>															

		<p>Вытянутый по горизонтали формат может использоваться для демонстрации протяжённости действия во времени и пространстве, больших расстояний. Такой формат подходит для портретов, некоторых натюрмортов и пейзажей.</p> <p>Чрезмерное увеличение по вертикали превращает изображение в «свиток», а по горизонтали — в фризную композицию, подходящую для панорамных изображений.</p>
	Что такое колорит и как его использовать в композиции?	Колорит – это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения. Колорит - средство художественной выразительности, которое неразрывно связано с смысловым содержанием картины, её идеей.
	Какие этапы включает работа над станковой композицией?	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор темы • выполнение графических форэскизов • сбор подготовительного материала • работа над цветотональным решением • финальная проработка
	Как связаны композиция и идейное содержание произведения?	Художник ищет определённое формальное решение (ритм, контрасты, расположение элементов), которое соответствует идейному замыслу.
	Что такое замкнутая и разомкнутая композиция?	В замкнутой композиции все элементы стремятся внутрь, к центру, они полностью помещаются в заданный формат. В разомкнутой — элементы стремятся выйти за пределы холста
Лекция 2. Основные законы композиции	Что такое композиция в изобразительном искусстве?	Композиция — это система размещения предметов на полотне, сочетание их цветов и объёмов, особенности тональной проработки
	Какие основные законы композиции выделяют в станковом искусстве?	<ul style="list-style-type: none"> • Закон целостности, • закон контрастов, • закон новизны, • закон подчинённости всех средств композиции идейному замыслу
	В чём заключается закон целостности?	Композиция считается целостной, если произведение воспринимается как единое и неделимое целое. Изменение элементов в такой композиции нарушает гармонию и равновесие частей.
	Что такое композиционный центр?	Композиционный центр — это элемент или группа элементов внутри формата композиции, который играет основную смысловую и композиционную роль для её цельного восприятия. Это место, куда в первую очередь притягивается внимание зрителя
	Какие виды контрастов используются в композиции?	Контрасты делятся на смысловые (психологические), тональные, светотеневые, материальные, цветовые, контрасты движения и др.

	Что такое ритм в композиции?	Ритм — это закономерность чередования элементов и их групп, а также интервалов между ними.
	Что такое равновесие в композиции?	Равновесие — это состояние композиции, при котором все её элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от расположения основных масс композиции, организации композиционного центра, ритмического построения, пропорций, цвета, тона.
	Что означает закон подчинённости всех средств композиции идейному замыслу?	Все элементы композиции должны быть направлены на раскрытие художественного образа и реализацию замысла художника
	Какие дополнительные принципы и приёмы используются в станковой композиции?	К ним относятся, например, симметрия, асимметрия, расположение главного на втором пространственном плане, использование перспективы, распределение светотени, интенсивности цвета
Лекция 3. Виды и типы композиции	Что такое станковая композиция?	Это произведение искусства, созданное на отдельном станке, мольберте
	Назовите основные виды станковой композиции	Фронтальная композиция — плоскостная композиция, где распределение элементов происходит в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Объемно-пространственная композиция — композиция, которая строится с учётом пространства, интервалов между элементами, их расположения в пространстве.
	Какие виды замкнутой композиции выделяют	<ul style="list-style-type: none"> • Краевая закрытость — замыкание композиции по краям композиционной плоскости. • Передняя закрытость — перекрытие композиции спереди крупными элементами. • Диагональная закрытость — один из подвидов передней закрытости • Боковая закрытость — ограничение композиции с боковых сторон
	Что такое ритм в композиции?	Ритм — это закономерность чередования элементов и их групп, а также интервалов между ними.
	Какие законы композиции применяются в станковом искусстве?	<ul style="list-style-type: none"> • Закон целостности, • равновесия, • соподчинения, • контрастности, • новизны, • подчинённости всех средств идейному замыслу

	<p>Какие выразительные средства используются в станковой композиции?</p>	<p>Линия, штрих, пятно, цвет, светотень, фактура.</p>
	<p>Что такое формальная композиция? Какова её основная задача?</p>	<p>Это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишённая предметного содержания (изобразительности). Основная задача формальной композиции — упорядочить, выстроить абстрактные элементы в определённой последовательности, чтобы придать их сочетанию выразительную и гармоничную составляющую. Это делается для того, чтобы произведение эмоционально и эстетически воздействовало на зрителя</p>
	<p>Какие жанры могут быть представлены в станковой композиции?</p>	<p>Например, исторический, бытовой, батальный жанры, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер.</p>
	<p>Какие приёмы помогают передать иллюзию глубины пространства?</p>	<p>Для этого используются различные художественные приёмы, основанные на законах линейной и воздушной перспективы, а также композиционные решения. Разделение пространства на планы. Пространство в пейзаже можно разделить на ближний, средний и дальний планы. Каждый из основных планов может включать ряд нюансных планов, которые различаются при более пристальном рассмотрении. Правило третей. Воображаемыми горизонтальными линиями можно разделить бумагу и расположить линию горизонта так, чтобы она пересекала пейзаж на высоте одной трети от общей высоты формата. Перекрытие объектов. Размещение объектов перед друг другом позволяет показать их положение в пространстве. Чем больше слоёв перекрытия, тем глубже кажется картина. Направляющие линии. Извилистая дорога, русло реки или ряд деревьев естественным образом ведут взгляд зрителя вглубь картины. Частичное перекрытие планов. Элементы переднего плана (ветви деревьев, архитектурные детали) слегка заслоняют средний и дальний планы, создавая чёткую иерархию пространственных зон Дополнительные средства Масштаб. Добавление знакомых по размеру элементов (человека, животных, деревьев) помогает передать масштаб сцены. Маленькие фигуры на заднем плане усиливают эффект глубины, а крупные элементы на переднем плане создают ощущение вовлечённости зрителя в сцену. Освещение и тени. Источник света определяет расположение теней и бликов. Чем дальше объект, тем менее резкими становятся его тени.</p>

		Текстуры и детали. Использование различных текстур помогает создать реалистичное изображение природы. Добавление деталей (роса, снег, волны) оживляет пейзаж.
	Как учитывается перспектива и глубина при создании пейзажной композиции?	Сочетание линейной и воздушной перспективы даёт наиболее убедительные результаты. Одинаковые по размеру объекты должны закономерно уменьшаться по мере удаления, при этом дальние объекты должны быть менее контрастны, более холодны по тону и менее детализированы
	Какие техники и материалы используются для создания станковой композиции?	Живописные, графические, смешанные.
	Что такое подмалевок и какие функции он выполняет в процессе работы над композицией?	это подготовительный этап работы над картиной в технике многослойной живописи, главным образом масляной. Это начальный слой краски, который наносится на холст или другую поверхность и задаёт основу будущей работы. Подмалёвок помогает художнику увидеть, как будут располагаться основные объекты на холсте, как будут взаимодействовать свет и тень. Это позволяет внести коррективы на раннем этапе, когда исправить ошибки гораздо проще
	Какие этапы работы над композицией можно выделить?	поиск конструктивного и пластического решения, уточнение решения в размере и формате, работа над деталями и планами.
Лекция 4. Роль формата в композиции	Что такое формат в композиции?	Формат — это ограничивающая рамка произведения.
	Как формат влияет на восприятие композиции зрителем?	Его выбор влияет на возможные формы композиции, степень её детализации и композиционную идею
	Какие основные типы форматов существуют и как они воздействуют на композицию?	Прямоугольный формат — наиболее распространённый. Вытянутый по горизонтали создаёт ощущение «распахнутости», многоплановости, подходит для панорамных сюжетов. Вертикальный формат придаёт изображению стройность, возвышенность, создаёт контраст верха и низа. Квадратный формат часто используется для уравновешенных, статичных композиций.
		Круг (тондо) создаёт ощущение покоя, уравновешенности и замкнутости. В нём господствует движение по кругу. Часто в круг вписывали изображения святых или библейские сюжеты
		Овал сочетает черты круга и прямоугольника. Часто применяется для портретов, так как его конфигурация соотносится с овалом человеческого лица
Комбинированные форматы (например, сочетание прямоугольника и части окружности) также используются в композиции		

	Как выбор формата связан с жанром произведения?	Например, большой формат часто используется для монументальных полотен, фресок, эпических сцен. Маленький формат подходит для интимных сюжетов, портретов, небольших пейзажей
	Какие композиционные задачи решает формат?	Формат определяет возможные формы композиции, степень детализации, может задавать ритм, создавать равновесие или динамику, влиять на выделение композиционного центра.
	Как формат влияет на движение взгляда зрителя?	Например, в вертикально расположенном формате взгляд словно «всплывает» вверх, к небу. Горизонтальный формат психологически соотносится с привычкой чтения текста, поэтому движение взгляда в его пределах подчинено определённым закономерностям.
	Как формат взаимодействует с другими элементами композиции (пропорциями, ритмом, контрастом)?	Формат становится частью целостной системы, где все элементы подчинены идейному замыслу автора.
	Какие ошибки в выборе формата могут привести к искажению формы или фрагментарности изображения?	Игнорирование связи между размером листа и величиной изображаемого объекта часто приводит к искажению формы и фрагментарности.
	Как формат может влиять на целостность композиционного решения?	Формат — важный элемент, который помогает создать гармоничное и целостное произведение. Он должен быть согласован с общим замыслом и не нарушать целостность композиции
Лекция 5. Средства композиции	Перечислите основные средства станковой композиции и дайте их краткую характеристику.	К ним относятся, например, формат, силуэт, ритм, композиционный центр, симметрия, асимметрия, равновесие, нюанс, статика, динамика, контраст.
	Что такое ритм в композиции? Как он влияет на организацию изображения и эмоциональное восприятие работы?	это упорядоченное чередование элементов изображения, создающее ощущение движения, упорядоченности и внутренней гармонии. Это не просто повторение, а продуманная система вариаций, где каждый элемент соотносится с другими по размеру, форме, цвету, тону или пространственному положению Как ритм влияет на организацию изображения Создаёт динамику. Чередование элементов задаёт направление взгляда, «ведёт» его по полотну, создаёт ощущение движения. Обеспечивает целостность. Повторяющиеся мотивы связывают разные части композиции, делая её единой. Задаёт темп. Ритм может быть медленным (плавные переходы, крупные формы) или быстрым (частые повторы, мелкие детали).

		<p>Выстраивает иерархию. Чередование акцентов и пауз выделяет главные и второстепенные элементы.</p> <p>Управляет масштабом. Повторение форм разного размера создаёт ощущение глубины и объёма.</p>												
	<p>Что такое симметрия и асимметрия в композиции? В чём их отличия и особенности применения?</p>	<p>Симметрия — это тождественное расположение элементов относительно точки, линии (оси) или плоскости симметрии, воспринимаемое как особый вид упорядоченности, равновесия и гармонии. При повороте композиционного элемента вокруг оси или плоскости симметрии они должны полностью совмещаться друг с другом</p> <p>Асимметрия — это отсутствие или нарушение симметрии в композиции. В асимметричных формах элементы симметрии отсутствуют, а целостность и завершенность достигаются созданием зрительного равновесия между различными фрагментами формы.</p> <table border="1" data-bbox="996 598 2116 1045"> <thead> <tr> <th data-bbox="996 598 1288 670">Критерий</th> <th data-bbox="1288 598 1579 670">Симметрия</th> <th data-bbox="1579 598 2116 670">Асимметрия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="996 670 1288 782">Характер композиции</td> <td data-bbox="1288 670 1579 782">Статичная, устойчивая, формальная</td> <td data-bbox="1579 670 2116 782">Динамичная, живая, непринуждённая</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 782 1288 965">Баланс</td> <td data-bbox="1288 782 1579 965">Достигается за счёт зеркального отражения элементов</td> <td data-bbox="1579 782 2116 965">Достигается за счёт равновесия визуальных «весов»: например, крупный элемент с одной стороны уравнивается группой объектов с другой</td> </tr> <tr> <td data-bbox="996 965 1288 1045">Эмоциональное восприятие</td> <td data-bbox="1288 965 1579 1045">Покой, тишина, торжественность</td> <td data-bbox="1579 965 2116 1045">Движение, беспокойство</td> </tr> </tbody> </table> <p>Симметрию и асимметрию можно совмещать, создавая симметричное равновесие асимметричных форм и наоборот. Это позволяет достигать баланса между порядком и динамикой, создавая интересные композиционные решения</p>	Критерий	Симметрия	Асимметрия	Характер композиции	Статичная, устойчивая, формальная	Динамичная, живая, непринуждённая	Баланс	Достигается за счёт зеркального отражения элементов	Достигается за счёт равновесия визуальных «весов»: например, крупный элемент с одной стороны уравнивается группой объектов с другой	Эмоциональное восприятие	Покой, тишина, торжественность	Движение, беспокойство
Критерий	Симметрия	Асимметрия												
Характер композиции	Статичная, устойчивая, формальная	Динамичная, живая, непринуждённая												
Баланс	Достигается за счёт зеркального отражения элементов	Достигается за счёт равновесия визуальных «весов»: например, крупный элемент с одной стороны уравнивается группой объектов с другой												
Эмоциональное восприятие	Покой, тишина, торжественность	Движение, беспокойство												
	<p>Какие виды контраста существуют в станковой композиции? Приведите примеры контраста формы, тона, цвета, движения.</p>	<p>Некоторые виды контраста в станковой композиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контраст по величине (размеру). • Контраст по форме. • Контраст по направленности. • Контраст по тону (светлоте). • Контраст по фактуре и материалу. • Контраст по массе. • Контраст по цвету. 												

	<ul style="list-style-type: none"> • Контраст движения • Смысловой (психологический) контраст. • Количественный контраст. • Контраст по настроению. <p>Контраст по форме. Различия в пластике форм — сочетание прямоугольных, треугольных, круглых, квадратных и других фигур.</p> <p>Контраст по тону (светлоте). Сочетание светлых и тёмных, чёрных и белых элементов</p> <p>Контраст по цвету. Сочетание групп контрастных цветов (например, жёлтый — фиолетовый, красный — зелёный, оранжевый — синий). Также выделяют контраст холодного и тёплого, дополнительных цветов (зелёный — красный, жёлтый — фиолетовый и др.).</p> <p>Контраст движения (динамики — покой, статика)</p>
<p>Что такое нюанс в композиции? Какую роль он играет в создании гармонии?</p>	<p>это слабое различие элементов по основным композиционным признакам: цвету, форме, размеру, фактуре, ритму и другим характеристикам.</p> <p>Роль нюанса в создании гармонии заключается в следующем:</p> <p>Установление зрительного равновесия. Нюанс помогает сбалансировать элементы композиции, сделать её более уравновешенной и целостной.</p> <p>Достижение цельности. Благодаря незначительным различиям композиция приобретает единство и завершённость.</p> <p>Создание глубины и многослойности. Тонкие изменения и переходы придают работе естественность и живость, делают её более выразительной и эмоционально насыщенной.</p> <p>Передача атмосферы и настроения. Нюанс может использоваться для передачи спокойствия, нежности, тихой радости, задумчивости и других неярко выраженных чувств.</p> <p>Обогащение формы. Нюансные отношения обогащают форму игрой оттенков и деталей, предотвращают монотонность</p>
<p>Что такое композиционная схема? Приведите пример использования композиционной схемы в искусстве.</p>	<p>это способ организации элементов произведения искусства (объектов, персонажей, деталей, цвета, линий и т. д.) в единое целое, который помогает раскрыть художественный замысел и создать гармоничное, целостное восприятие работы. Такие схемы служат своеобразным каркасом, на котором строится визуальное повествование</p> <p>Примеры использования композиционных схем в искусстве:</p> <p>Треугольная композиция. Например, в картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» элементы композиции образуют треугольник. Это помогает построить целостную</p>

	<p>и уравновешенную композицию. Композиционным центром является лицо Моны Лизы, которое выделено более контрастным освещением. Центр располагается выше геометрического центра картины.</p> <p>Правило третей. Лист делят двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на равные прямоугольники. Основные элементы композиции размещают в точках пересечения этих линий или на самих линиях. Это правило часто используется в пейзажах для добавления акцентов.</p> <p>Золотое сечение. Соотношение величин, которое наблюдается в природе. Вертикальную и горизонтальную стороны делят не на равные отрезки, а с использованием соотношения 1,618. В точках пересечения линий размещают ключевые элементы композиции.</p> <p>Диагональная композиция. Диагональные линии направляют взгляд зрителя и придают работе энергию. Часто используется в батальных сценах и narrative-произведениях.</p> <p>Симметричная композиция. Основана на зеркальном равновесии элементов. Симметрия ассоциируется с порядком, стабильностью и гармонией, что делает её популярной в архитектуре и декоративном искусстве.</p> <p>Асимметричная композиция. Достигает баланса через неравное распределение элементов. Требует от художника тонкого чувства меры и понимания визуального веса</p>
<p>Как можно использовать ритм для создания динамики в композиции?</p>	<p>Повторение элементов. Ритм возникает через чередование одинаковых или схожих элементов — фигур, мазков, пятен цвета, линий, форм. Частое повторение ускоряет темп композиции, редкое — замедляет.</p> <p>Изменение интенсивности ритма. Можно использовать нарастание или убывание элементов и интервалов, сгущения или разрежения структуры, изменение объёма, площади, силы тона и т. п.</p> <p>Динамический ритмический ряд можно построить несколькими способами: увеличением или уменьшением элемента при одинаковых интервалах, возрастанием или убыванием интервала при одинаковых элементах, одновременным изменением и элементов, и интервалов.</p> <p>Ускоряющийся или замедляющийся ритм. Равномерный ритм спокоен и предсказуем, ускоряющийся создаёт динамику и напряжение, замедляющийся — может замедлять восприятие.</p> <p>Разбитый (сбитый) ритм. Это приём, при котором ритм намеренно нарушается — появляется элемент, выбивающийся из ряда. Такой приём привлекает внимание к этому объекту и создаёт акцент.</p>

		<p>Использование света и цвета. В фотографии и дизайне ритмичные узоры можно создать с помощью света. В живописи ритм коротких мазков может передавать вибрацию света и воздуха.</p> <p>Направленность форм и диагональные линии. Направленность форм усиливает ощущение движения. Диагональные линии нарушают статичность горизонтального и вертикального формата, создавая ощущение падения, подъёма или стремительного перемещения в пространстве.</p> <p>Контрасты и цветовая динамика. Резкие переходы от тёмного к светлому, от холодных оттенков к тёплым создают визуальные «скачки», по которым движется взгляд</p>										
<p>В чём разница между статикой и динамикой в композиции? Какие элементы помогают передать каждое из этих состояний?</p>		<p>Статика и динамика — это два противоположных подхода к построению композиции, которые передают состояние покоя или движения. Они влияют на восприятие работы, управляют вниманием зрителя и передают разные эмоциональные состояния.</p> <table border="1" data-bbox="994 635 2134 1161"> <thead> <tr> <th data-bbox="994 635 1507 675">Статика</th> <th data-bbox="1507 635 2134 675">Динамика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="994 675 1507 746">Состояние покоя, устойчивости, равновесия.</td> <td data-bbox="1507 675 2134 746">Иллюзия движения, энергии, развития действия.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="994 746 1507 898">Взгляд зрителя остаётся на месте или блуждает хаотично.</td> <td data-bbox="1507 746 2134 898">Направляет взгляд зрителя по определённой траектории, создавая эффект развития действия во времени и пространстве.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="994 898 1507 1010">Часто симметрична, сбалансирована</td> <td data-bbox="1507 898 2134 1010">Может быть асимметричной, дисбалансированной, асимметрично расположенной.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="994 1010 1507 1161">Характерна для пейзажей, портретов, архитектурных композиций, где нужно передать безмятежность, гармонию.</td> <td data-bbox="1507 1010 2134 1161">Используется для передачи движения, скорости, драматичности сюжета, энергии, хаоса.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Элементы, помогающие передать статику Вертикальные и горизонтальные линии — создают ощущение стабильности и покоя. Горизонтальные линии ассоциируются с размеренностью и созерцательностью, вертикальные — с величием и силой. Симметрия — равномерное распределение элементов, зеркальное отражение, баланс. Регулярные формы — квадрат, прямоугольник, трапеция, треугольник, линия, стоящая ровно на своей длинной грани.</p>	Статика	Динамика	Состояние покоя, устойчивости, равновесия.	Иллюзия движения, энергии, развития действия.	Взгляд зрителя остаётся на месте или блуждает хаотично.	Направляет взгляд зрителя по определённой траектории, создавая эффект развития действия во времени и пространстве.	Часто симметрична, сбалансирована	Может быть асимметричной, дисбалансированной, асимметрично расположенной.	Характерна для пейзажей, портретов, архитектурных композиций, где нужно передать безмятежность, гармонию.	Используется для передачи движения, скорости, драматичности сюжета, энергии, хаоса.
Статика	Динамика											
Состояние покоя, устойчивости, равновесия.	Иллюзия движения, энергии, развития действия.											
Взгляд зрителя остаётся на месте или блуждает хаотично.	Направляет взгляд зрителя по определённой траектории, создавая эффект развития действия во времени и пространстве.											
Часто симметрична, сбалансирована	Может быть асимметричной, дисбалансированной, асимметрично расположенной.											
Характерна для пейзажей, портретов, архитектурных композиций, где нужно передать безмятежность, гармонию.	Используется для передачи движения, скорости, драматичности сюжета, энергии, хаоса.											

	<p>Мягкий тональный контраст, нюансные цветовые решения — создают атмосферу спокойствия.</p> <p>Равномерное распределение света и тени.</p> <p>Круг — хотя это статичная фигура, она имеет внутреннюю динамику из-за отсутствия прямых линий и углов.</p> <p>Элементы, помогающие передать динамику</p> <p>Диагональные линии — главный инструмент создания динамики. Они нарушают статичность горизонтального и вертикального формата, создают ощущение падения, подъёма или стремительного перемещения. Диагонали, идущие из нижнего левого угла в верхний правый, воспринимаются как восходящие и оптимистичные, обратная диагональ создаёт ощущение падения.</p> <p>Асимметрия — создаёт визуальное напряжение, смещает центр притяжения внимания, что вызывает у зрителя желание мысленно вернуть его к равновесию.</p> <p>Ритм и повторение элементов — повторяющиеся фигуры, мазки, пятна цвета создают визуальный ритм, подобный музыкальному. Частое повторение ускоряет темп композиции, редкое — замедляет.</p> <p>Контрасты и цветовая динамика — резкие переходы от тёмного к светлому, от холодных оттенков к тёплым создают визуальные «скачки», по которым движется взгляд.</p> <p>Направленность форм — фигуры, развёрнутые в сторону края картины, создают ощущение выхода за пределы изобразительной плоскости.</p> <p>Жесты, направление взгляда персонажей, складки одежды — всё это может служить указателями направления движения.</p> <p>Заваленный горизонт — наклон композиции создаёт ощущение неустойчивости, движения и скорости.</p> <p>Неустойчивые формы и смещённые массы — генерируют напряжение.</p> <p>Острые углы — создают резкое, стремительное движение; плавные кривые — текучее, органичное.</p>
<p>Что такое тождество, контраст и нюанс в контексте композиционных средств? Как эти понятия дополняют друг друга в создании выразительности произведения?</p>	<p>Тождество — это полное сходство, совпадение, одинаковость, идентичность элементов по размерам, форме, фактуре, цвету и другим свойствам.</p> <p>Функции тождества: достижение единства и целостности композиции за счёт единства её частей; упрощение взаимодействия между элементами; достижение статичности, равновесности.</p> <p>Примеры: орнамент;</p>

окна фасадов зданий;

повторяющиеся световые пучки, равные по форме и яркости.

Контраст — это резко выраженное различие между объектами по одному или нескольким характеристикам: форме, цвету, открытости и закрытости пространства, свету и тени и др.

Функции контраста:

привлечение внимания;

создание динамики и активности;

создание иерархии;

выражение масштаба;

подчёркивание глубины или многослойности;

создание визуального напряжения;

индивидуализация отдельных элементов.

Примеры:

противопоставление большого и малого, тёмного и светлого, гладкого и шероховатого;

контраст формы (шар и куб);

контраст цвета (жёлтый — синий, красный — зелёный);

контраст света и тени.

Нюанс — это незначительное различие свойств у форм, при котором их сходство выражено сильнее, чем различие. Это едва заметный переход, оттенок.

Функции нюанса:

избежание монотонности;

добавление ритмичности в композицию;

дополнение и подчёркивание одних характеристик другими.

Примеры:

последовательный переход от белого к чёрному через градации серого (нюансное соотношение вместо резкой границы между чёрным и белым);

нюансные оттенки в цветовой гамме (разные оттенки и полутона в общей колористической гамме костюма);

еле заметные изменения величины и формы в композиции

Взаимосвязь средств

Тождество, контраст и нюанс не могут быть произвольно выбраны — их выбор определяется пространственной структурой, функцией композиции, конструктивными возможностями и другими факторами. В одной композиции могут присутствовать все три средства одновременно. Например, для выделения

		композиционного центра главный элемент может быть контрастным по отношению к второстепенным, которые, в свою очередь, могут находиться в нюансных или тождественных отношениях
Лекция 6. Композиция натюрморта	Что такое натюрморт?	Натюрморт - жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению неодушевлённых предметов, объединённых в единую композиционную группу.
	Какие основные принципы построения композиции натюрморта вы знаете?	Принципы гармонии, равновесия, пропорциональных отношений, выделения композиционного центра, использования контрастов и ритма
	Как влияет выбор формата на выразительность композиции натюрморта?	Квадрат часто создаёт статичную композицию, вытянутая вертикаль может передавать динамику, горизонталь — спокойное повествование
	Какую роль играет освещение в композиции натюрморта?	Освещение влияет на светотень, контрасты, выделение планов. Например, при направленном свете спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, а для выделения первого плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план.
	Что такое декоративный натюрморт и чем он отличается от реалистичного?	Декоративный натюрморт — это условное изображение натуральной постановки, где главная задача — выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности. В отличие от реалистичного, здесь не ставится задача передачи воздушного пространства, формы, материальности.
	Какие графические средства выразительности используются в декоративной композиции натюрморта?	линия, пятно, фактура, цвет
	Что такое стилизация в контексте декоративной композиции натюрморта?	декоративное изменение формы предметов с помощью условных приёмов: упрощение, усложнение, деформация, добавление деталей
	Как добиться единства и гармонии в натюрморте?	тщательно располагать объекты на картинной плоскости, выявлять доминанту, которая будет объединять остальные элементы композиции
	Какие композиционные задачи решаются при изображении натюрморта в интерьере?	требуется понимание архитектуры помещения, передача ощущения замкнутого пространства, принципа освещённости, количества тёмных и светлых пятен в композиции
1 курс 2 семестр		

Лекция 7. Композиция интерьера	Какие основные законы композиции применяются при изображении интерьера?	Например, закон целостности, соподчинения элементов доминанте, контрастов, новизны изображаемого, подчиненности всех средств композиции идейному замыслу
	Как выбрать линию горизонта при построении композиции интерьера?	В зависимости от точки обзора линию горизонта можно занижить, зависить или сделать на уровне глаз
	Какие виды перспективы используются при изображении интерьера?	Фронтальная, угловая, с двумя точками схода
	Что такое композиционный центр и как его определить?	Композиционный центр — это элемент, который привлекает внимание зрителя при первом взгляде на работу. Им может быть стол, человек в интерьере, крупный предмет мебели, цвет или фактура
	Как цвет влияет на восприятие композиции интерьера?	Цвет может передавать настроение, время суток, свет, тень, эмоциональное отношение автора, создавать акцент или нюанс.
	Какие существуют виды симметрии и асимметрии в композиции интерьера?	Симметрия создаёт ощущение порядка и формальности, асимметрия — более живое и современное настроение
	Что такое статика и динамика в композиции интерьера?	Статика ассоциируется с уравновешенностью и стабильностью, динамика — с движением, энергией.
	Какие этапы включает работа над композицией интерьера?	Поиск идеи, сбор материала (натурные зарисовки), поиск композиционной схемы, выполнение натуральных зарисовок, поиск пластического, тонального и цветового решения, выполнение работы в формате
	Как передать связь фигуры человека с интерьером в многофигурной композиции?	Важно, чтобы человек не был просто фоном, а совершал действие, взаимодействовал с предметами интерьера или другими фигурами.
	Как влияет освещение на восприятие интерьера в композиции?	Например, боковое освещение может влиять на насыщенность окраски предметов.
Какие навыки и знания необходимы для создания станковой композиции интерьера?	Знание законов перспективы, умение работать с цветом и светом, понимание роли каждого элемента в композиции, навыки подготовительных эскизов	
2 курс 3 семестр		

Лекция 8. Тематический городской пейзаж	Что такое городской пейзаж? Чем он отличается от других видов пейзажа (например, сельского)?	<p>Городской пейзаж — это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются города, их улицы, здания, архитектурные сооружения, реальные или вымышленные достопримечательности.</p> <p>В отличие от других видов пейзажа, здесь акцент делается не на природной среде, а на городской среде с её инфраструктурой, зданиями, улицами, а также на взаимодействии человека с этим пространством.</p>
	Какие элементы обычно входят в композицию городского пейзажа?	Архитектура, улицы, автомобили, деревья, кусты, фигуры людей и т. д.
	Что такое стаффаж?	От нем. <i>staffage</i> — устанавливать, <i>staffieren</i> — украшать пейзаж фигурами — второстепенные элементы композиции (фигуры людей, животных, транспортные средства и другие детали), которые создают фон, подчёркивают смысл произведения и обогащают сюжет дополнительными нюансами.
	Какие законы перспективы важны при создании городского пейзажа?	Линейная и воздушная перспектива
	Что такое плановость и как она помогает передать глубину в композиции?	<p>Плановость — это расположение предметов и элементов композиции по степени их удалённости от зрителя. Она предполагает деление изображения на передний, средний и дальний планы. Этот приём помогает передать объём, создать ощущение пространства и атмосферы.</p> <p>Как плановость передаёт глубину</p> <p>Изменение детализации и чёткости. На переднем плане объекты обычно прорисовываются подробно, с множеством деталей, нюансов и текстур. По мере удаления от зрителя детализация снижается — объекты становятся менее чёткими, могут изображаться силуэтами или крупными мазками.</p> <p>Воздушная (тональная) перспектива. Удалённые объекты выглядят менее контрастными, приглушёнными по цвету и тону из-за влияния воздушной среды. Воздух рассеивает свет, размывает детали и придаёт дальним просторам эффект «синевы». Например, дальние планы могут быть холоднее по цвету, а передние — темнее.</p> <p>Использование тона и цвета. Тёплые тона могут «выдвигать» объекты на первый план, а холодные — отдалять их. Для среднего плана иногда подбирают более тёмные и тёплые цвета, чтобы приблизить его к зрителю. Первый план часто пишут самыми тёплыми и яркими красками.</p> <p>Иерархия планов. На среднем плане часто располагается основной объект или «персонаж» сцены. Здесь используются чёткие формы и чистые цвета. Передний план может служить естественным обрамлением для главного объекта, направляя взгляд зрителя к нему.</p>

		<p>Линейная перспектива. При приближении к горизонту направляющие становятся более пологими. Это учитывается при изображении рек, дорог и других элементов на дальних планах — они становятся более плоскими.</p> <p>Композиционные приёмы. Например, передний план может использоваться как «рамки» для главного объекта композиции, направляя внимание зрителя</p>
	Как влияет расположение линии горизонта на восприятие городского пейзажа?	Высокое расположение горизонта позволяет показать более широкую панораму, низкое — создаёт ощущение монументальности
	Какие выразительные средства композиции используются в городском пейзаже?	Ритм, линия, силуэт, тональность, цвет, контраст
	Как работает цвет в композиции городского пейзажа?	Колорит зависит от сезона, времени суток, состояния природы и других факторов; цвет влияет на общее настроение произведения и эмоциональное восприятие зрителя
	Что такое «закон трети» и как его можно применить при построении композиции городского пейзажа?	Мысленно разделите лист горизонтальными линиями. Линию горизонта располагайте так, чтобы она пересекала пейзаж на высоте одной трети от общей высоты листа
	Какие техники и материалы могут использоваться при создании городской композиции?	акварель, гуашь, графика и др.
	Как можно использовать пленэрные зарисовки и этюды в работе над композицией городского пейзажа?	<p>пленэрные зарисовки и этюды служат фундаментом для создания выразительной и технически совершенной композиции городского пейзажа, развивая у художника пространственное мышление, чувство цвета и композиции.</p> <p>Роль пленэрных зарисовок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поиск композиционного решения. • Изучение пропорций, пропорций и масштаба. • Отработка линейной и воздушной перспективы. • Развитие чувства тона и цвета. • Роль этюдов в работе над композицией • Подготовительный материал для длительной работы. • Работа с цветовыми и тональными отношениями. • Передача состояния природы. • Основа для тематических композиций. • Развитие творческого подхода.

	Какие исторические примеры мастеров городского пейзажа можно назвать?	Малые голландцы Французские импрессионисты Итальянская вехута Русские художники
	Какие задачи могут стоять перед художником при создании тематического городского пейзажа?	Передача эмоционального состояния, атмосферы, ритма городской жизни, использование многоплановости и т. д.
2 курс 4 семестр		
Лекция 9. Сюжетная композиция (2 фигуры в интерьере)	Какие основные задачи стоят перед художником при создании двухфигурной композиции в интерьере?	Решение задачи взаимосвязи персонажей с интерьером — как фигуры связаны с фоном, чтобы человек совершал действие, взаимодействовал с предметами интерьера. Передача единого действия или взаимодействия между фигурами (например, беседа, объятие, направление взгляда). Создание ритмического рисунка и передача движения через расположение фигур на разных уровнях и расстояниях
	Какие виды линейной перспективы используются при построении интерьера?	Фронтальная (центральная) перспектива с одной точкой схода. Угловая перспектива с двумя точками схода. Линия горизонта в комнате проходит на уровне глаз.
	Как определить точку зрения для композиции?	Выбор точки, откуда будет показана композиция зрителю. Учёт того, что наиболее важные фигуры можно разместить в центре композиции, чтобы зритель прямо попадал в центр сюжета.
	Какие приёмы используются для выделения композиционного центра (доминанты)?	Форма, цвет, размер, тон, группировка или концентрация элементов, место расположения. Использование цветов, которые не встречаются в других частях композиции, для направления взгляда зрителя.
	Как передать эмоциональное состояние или сюжет через композицию?	Использование жестов и поз, которые передают экспрессию сцены и помогают раскрыть её смысл. Направление взгляда может связывать фигуры между собой, объединять их в группу или изолировать отдельного персонажа
	Какие цветовые решения могут использоваться в композиции в интерьере с двумя фигурами?	Родственно-контрастная группа цветов. Подчинение цветотонального решения замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции.

	Какова роль предварительных набросков и эскизов в работе над двухфигурной композицией в интерьере?	В набросках решается общая композиция работы: её сложность, ритмы, акценты, точка зрения, положение линии горизонта, плановость, общее сюжетное содержание.
	Какие темы могут быть предложены для создания двухфигурной композиции в интерьере в рамках учебного задания?	«Мастерская художника», «Школа», «Магазин», «Друзья» и другие.
	Как решается проблема цельности композиции при работе над двухфигурной работой?	Важно добиться такого распределения масс на плоскости листа, чтобы ничего не хотелось бы ни убрать, ни добавить.
3 курс 5 семестр		
Лекция 10. Композиция многофигурная	Какие основные задачи стоят перед художником при создании многофигурной композиции?	Гармонизация фигур, создание взаимодействия между персонажами, распределение акцентов, раскрытие главной идеи
	Что такое композиционный центр и как его выделить в многофигурной композиции?	Композиционный центр — это элемент, который привлекает внимание зрителя. Его можно определить как ключевой элемент, вокруг которого строится вся композиция. Важно, чтобы он не был размещён в центре картины, а смещался для большей динамичности и живости изображения.
	Какие принципы построения многофигурной композиции существуют?	Объединение по однородным признакам, соблюдение закона ограничения в деталях, материале, цвете, форме, группировка большого числа изображений по два-три элемента, обеспечение взаимосвязи между группами и внутри них за счёт линий, пластики и т. д.
	Как можно выразить динамику в многофигурной композиции?	Динамика может быть выражена через позы и жесты (наклонённые, резкие или текучие линии фигур), цветовую динамику (контрастные цвета или яркие пятна), перспективу и ракурс (угловые ракурсы, диагональные линии), элементы фона (движущиеся объекты на заднем плане).
	Какие факторы могут разрушать композицию?	К ним относятся разобщённость фигур на листе, одинаковое расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга, разномасштабность фигур при одинаковом уровне ног, разобщённость фигур на листе

	Как жест и поза помогают раскрыть смысл многофигурной композиции?	Жесты и позы не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть её смысл. Например, вытянутая рука может привлечь внимание зрителя на особенно интересное лицо или событие, а иногда — расширить рамки сюжета, указав на нечто, происходящее за границами картины. Направление взгляда может связывать отдельные фигуры, объединять их в группу или изолировать определённого персонажа
	Какие существуют схемы построения многофигурной композиции?	Центральная, замкнутая (в форме круга или кольца), развёрнутая (изображения подаются одна за другой)
	Как организовать пространство в многофигурной композиции?	Важно учитывать передний и задний план, многоплановость, использовать законы линейной и воздушной перспективы
	Какие этапы включает работа над многофигурной композицией?	Определение замысла, создание эскизов, поиск тонального и цветового решения, работа над деталями и текстурой
	Какие исторические примеры многофигурных композиций можно назвать?	Роспись Сикстинской капеллы Микеланджело, где он использовал библейские сюжеты; картины И. Е. Репина «Не ждали», А. А. Дейнеки, Г. С. Верейского и других мастеров.
3 курс 6 семестр		
Лекция 11. Композиция на исторический сюжет /заданная тема/	Что такое исторический жанр в изобразительном искусстве? Чем он отличается от других жанров (например, бытового, портретного, пейзажного)	это жанр, посвящённый историческим событиям, деятелям, социально значимым явлениям в истории общества. В отличие от батального жанра , который фокусируется на военных действиях и сражениях, исторический жанр показывает события в более широком контексте, включая их социально-исторический смысл. От бытового жанра исторический отличается тем, что его цель — не повседневная жизнь, а отражение значимых исторических событий и явлений. От мифологического и библейского жанров исторический жанр включает не только сюжеты реальных событий, но и мифологические, библейские сюжеты, интерпретируемые в актуальном контексте.
	Какие события могут стать основой для исторической композиции? Как выбрать подходящий исторический период или событие для изображения?	Он в основном обращён к прошлому, но может включать и изображения недавних событий, историческое значение которых признано современниками Какие события могут стать основой для исторической композиции

Военные сражения и баталии. Битвы, походы, осады городов, триумфы — всё это часто становится сюжетом исторических композиций, особенно если раскрывает смысл военных событий.

Значимые политические и социальные события. Например, восстания, реформы, революции, которые имели большое значение для страны или всего человечества.

Деяния исторических личностей. Композиции могут быть посвящены выдающимся деятелям прошлого — монархам, полководцам, религиозным деятелям.

Эпизоды из истории народа или региона. Например, события, связанные с формированием государств, переселениями племён, культурными изменениями.

Мифологические или литературные сюжеты, переосмысленные в историческом контексте.

Примеры известных исторических композиций: «Утро стрелецкой казни» В. И. Сурикова, «Боярыня Морозова» того же художника, «Покорение Сибири Ермаком» В. И. Сурикова, «Сдача Бреды» Веласкеса.

Как выбрать подходящий исторический период или событие для изображения

Значимость события. Важно, чтобы событие имело историческое значение, которое можно передать через композицию, детали, характеры персонажей.

Актуальность. Если событие имеет отражение в современном мире, это может повысить заинтересованность зрителя или исполнителя.

Знакомость и интерес для аудитории. При работе с учениками или студентами полезно учитывать их знания по истории, предлагать темы, которые им знакомы и интересны.

Возможность глубокого осмысления. Можно выбрать сюжет, который позволяет посмотреть на событие с другой точки зрения, углубиться в его детали и философский смысл.

Связь с местностью. Если есть возможность опираться на конкретные места и использовать натурные впечатления, это повысит реалистичность композиции.

Изучение документальных материалов. Для достоверности изображения важно изучать исторические свидетельства, предметы материальной культуры, памятники письменности и искусства.

Анализ работ других художников. Изучение примеров исторических композиций может помочь понять, как разные мастера решали композиционные задачи.

<p>Какие этапы включает работа над исторической композицией?</p>		<p>Выбор темы и сюжета. Определяется историческая эпоха, конкретный исторический момент или событие, которое будет изображено.</p> <p>Предварительное изучение материала. Перед началом работы автор знакомится с предметами быта, одеждой, архитектурой, историческими записями, книгами, связанными с выбранным сюжетом.</p> <p>Фор-эскизы и наброски. В процессе прослушивания аудиозаписей (например, былин), чтения книг или других способов стимуляции воображения автор делает быстрые наброски и зарисовки запомнившихся моментов и персонажей. Это помогает зафиксировать первые впечатления и выбрать наиболее удачный вариант сюжета.</p> <p>Сбор справочного и иллюстративного материала. Собираются данные для разработки конкретных персонажей, обстановки, интерьера и экстерьера, соответствующих времени и происходящим событиям. Это могут быть документальные материалы, иллюстрации, фотографии, предметы материальной культуры.</p> <p>Поиск графического или живописного решения композиции. Разрабатываются форэскизы, которые позволяют в условной графической (или живописной) форме наметить варианты дальнейшей работы. В форэскизах решаются проблемы организации изобразительного пространства, определяются основные акценты, композиционные и психологические центры.</p> <p>Разработка основного эскиза. На этом этапе в обобщённом виде корректируется структура и конструкция изображения, подбирается колористическое и пластическое решение, соответствующее идейному смыслу произведения. Учитываются законы композиции: композиционный центр, равновесие, контраст, динамика/статика и другие.</p> <p>Тональное и цветовое решение. После линейного поиска выполняется тональный разбор эскиза, а затем — цветовое решение. Важно определить тональные принципы работы, баланс светлых и тёмных тонов, которые будут соответствовать художественному замыслу.</p> <p>Выполнение композиции в материале. После утверждения эскиза работа переносится на выбранный формат, выполняется в выбранной технике (гуашь, акварель, смешанная техника и т. д.). Прорабатываются детали, обобщаются элементы, добиваются цельности и выразительности произведения.</p>
	<p>Какие композиционные схемы используют художники при работе над историческими сюжетами?</p>	<p>При работе над историческими сюжетами художники используют различные композиционные схемы, которые помогают структурировать изображение,</p>

<p>Почему важно выделять композиционный центр?</p>	<p>выделить ключевые элементы, передать динамику событий и создать художественный образ.</p> <p>Для достижения цельности композиции важно выделить центр, где будет расположено главное. Это может быть конкретный объект, персонаж или элемент, который подчёркивает суть события или эмоциональную напряжённость.</p> <p>Например, в картине Василия Сурикова «Утро Стрелецкой казни» эмоциональным центром является рыжий стрелец, гневно смотрящий на царя</p>
<p>Как передать эмоциональное состояние персонажей в исторической композиции? Какие средства и приёмы для этого используются?</p>	<p>Цветовая гамма и колорит. Определённая цветовая палитра может создавать определённое настроение. Например, яркие и насыщенные цвета часто выражают радость и энергию, а тёмные и приглушённые — печаль и меланхолию. В картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи» дисгармоничность сочетания холодных и тёплых тонов, контрастность цвето- и светосочетаний создают ощущение трагедии.</p> <p>Свет и тень. Освещение может усиливать или смягчать эмоциональное восприятие. Контрастные световые эффекты, как в работах Франсиско Гойи, помогают передать интенсивные эмоции — страх, отчаяние.</p> <p>Композиция и пространство. Размещение фигур и объектов в пространстве, использование перспективы и пропорций могут передавать чувство интимности или отчуждения. Например, в «Гернике» Пабло Пикассо хаотичное размещение фигур и резкие углы создают чувство беспорядка и ужаса.</p> <p>Мимика и позы. Выражения лиц, движения глаз, форма рта, положение бровей — всё это элементы, которые художники используют для создания эмоционального выражения.</p>
<p>Какие источники могут служить основой для вдохновения при создании исторической композиции?</p>	<p>Исторические документы и хроники. Летописи, официальные акты, труды историков (например, работы Геродота, Фукидида) содержат записи о ключевых событиях, личностях и повседневной жизни прошлых эпох. Они помогают воссоздать историческую атмосферу, понять социальные структуры, политические конфликты и культурные особенности.</p> <p>Археологические открытия. Находки во время раскопок (инструменты, украшения, остатки пищи, архитектурные памятники) позволяют глубже понять быт, обычаи и культуру прошлого. Например, открытия в Помпеях дали уникальное представление о римском обществе и его культуре.</p> <p>Литература и фольклор. Мифы, легенды, народные сказания отражают ценности, страхи и мечты людей той эпохи. Элементы этих рассказов можно адаптировать для создания исторических сюжетов. Работы классиков (Шекспир, Бальзак, Гоголь) также могут вдохновить на исторические произведения.</p>

		<p>Искусство и живопись. Картины, скульптуры и архитектурные произведения прошлого могут стать источником вдохновения. Изучая их, можно уловить дух эпохи, понять, как выглядели люди и их окружение, какие темы и символы были важны для общества. Например, работы художников эпохи Возрождения могут вдохновить на создание детализированных описаний, а готическая архитектура — на построение мрачных и загадочных антуражей.</p> <p>Мифология и Священное Предание. В конце XX века в качестве источника сюжетов для исторической живописи вновь стали использоваться Священное Предание и античная мифология.</p> <p>Архитектурные и скульптурные памятники. Изучение исторических зданий, их форм, декоративных элементов и интерьеров может стать источником вдохновения. Например, британский скульптор Мэтью Симмондс черпал вдохновение в реальных исторических зданиях, создавая миниатюрные архитектурные пространства, напоминающие руины древних и средневековых сооружений.</p> <p>Современные исследования и интерпретации. Научные статьи, популярные книги по истории, антропологии и социологии могут расширить знания и открыть новые горизонты в понимании прошлого. Например, исследования, посвящённые роли женщин в истории или влиянию меньшинств, открывают возможности для создания многообразных и комплексных персонажей.</p> <p>Природа и ландшафтные особенности. Элементы природы (формы растений, животных, ландшафтов) могут стать основой для создания композиций. Например, Антонио Гауди вдохновлялся природой, что отразилось в органических формах и структурах его проектов.</p> <p>Текущие события и актуальные проблемы. Использование современных проблем в качестве основы для исторической прозы позволяет связать прошлое с настоящим и пролить свет на циклическую природу человеческого поведения.</p> <p>Личный опыт и впечатления. Впечатления от путешествий, встреч с людьми из разных эпох, изучения исторических документов и артефактов также могут стать источником вдохновения.</p>
<p>Какие художники известны работами в историческом жанре? Приведите примеры их произведений</p>		<p><u>Зарубежные художники</u> Пьеро делла Франческа (Италия). Андреа Мантенья (Италия). Паоло Веронезе (Италия). Никола Пуссен (Франция). Диего Веласкес (Испания).</p>

		<p>Питер Пауль Рубенс (Бельгия). Рембрандт (Голландия). Эжен Делакруа (Франция). Жак-Луи Давид (Франция). Франсиско Гойя (Испания). <u>Русские художники</u> Антон Павлович Лосенко — основоположник русской исторической живописи. Василий Иванович Суриков. Известен картинами «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Утро стрелецкой казни», «Степан Разин». Илья Ефимович Репин. Создал «Запорожцы», «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года». Виктор Михайлович Васнецов. Автор картин «Битва скифов со славянами», «Крещение князя Владимира», «Призвание варягов» (1909), «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895). Василий Перов. Создал «Первые христиане в Киеве», «Плач Ярославны», «Суд Пугачёва» (1875). Карл Павлович Брюллов. Автор картин «Осада Пскова», «Последний день Помпеи». Николай Николаевич Ге. Известен картиной «Пётр и царевич Алексей».</p>
<p>Как исторический жанр переплетается с другими жанрами?</p>	<p>Как исторический жанр переплетается с другими жанрами?</p>	<p>Например, с портретом (портретно-исторические композиции), пейзажем («исторический пейзаж»), батальным жанром (когда раскрывается исторический смысл военных событий)</p>
<p>Какие требования предъявляются к достоверности при создании исторической композиции?</p>	<p>Какие требования предъявляются к достоверности при создании исторической композиции?</p>	<p>Например, актуальность события, степень знакомства с ним, возможность посмотреть на сюжет с другой точки зрения.</p>
<p>Как использовать композиционные схемы (круг, треугольник, овал и др.)?</p>	<p>Как использовать композиционные схемы (круг, треугольник, овал и др.)?</p>	<p>Композиционные схемы — это упрощённые геометрические формы (круг, треугольник, овал и др.), которые помогают организовать расположение элементов изображения, добиться баланса, передать определённое настроение или идею. Они служат основой для построения композиции, упрощая процесс создания гармоничного произведения</p> <p>Как использовать композиционные схемы Круг. Основные элементы композиции подчинены линиям, напоминающим окружность или её часть. Такая схема придаёт сюжету спокойную завершенность, стабильность и надёжность. Для круговой композиции характерны высокая ритмичность и повторяемость элементов (например, орнамент по всей длине окружности).</p>

		<p>Треугольник. В такой схеме в центре часто располагают высокий предмет, который дополняют более мелкие элементы в основании треугольника. Треугольник может быть статичным (если имеет горизонтальное основание) или динамичным (при повороте в диагональную форму). Например, в картине Леонардо да Винчи «Анна, Мария и младенец Христос» используется треугольное построение.</p> <p>Овал. Композиция в овале строится относительно воображаемых взаимно перпендикулярных центральных осей. Овал часто применяют для изображения портрета человека, так как его форма соотносится с овалом лица.</p>
	<p>Какие средства композиции помогают создать художественный образ в исторической работе?</p>	<p>Например, формат, пространство, перспектива, плановость, симметрия или асимметрия, открытость или замкнутость композиции</p>
	<p>Как связать историческое событие с современной эпохой?</p>	<p>Ретроспективная линия и исторические аллюзии Художники могут создавать работы, которые не просто изображают событие, но и наполняют их историческими аллюзиями, заставляют зрителя поразмышлять над судьбами людей, с которыми связано место, вспомнить исторический контекст. Например, пейзажи с историческими коннотациями, где архитектура и скульптура становятся частью нарратива.</p> <p>Философская интерпретация Современные художники часто выражают свои замыслы в остросовременной манере, переосмысливая первоначальную сущность жанра. Это может быть философско-поэтическое осмысление исторического события, где акцент делается не на социально-историческом плане, а на вечных оппозициях (жизнь и смерть, свобода и заточение и т. д.).</p> <p>Использование актуальных тем и социальных проблем Историческое событие может стать поводом для обсуждения современных вопросов — экологии, социальной идентичности, глобальных проблем. Художник может адаптировать классический сюжет к современным реалиям, создавая диалог между прошлым и настоящим.</p> <p>Заимствование классических форм Художники заимствуют композиции, иконографию или стилистические приёмы из прошлого, наполняя их новым содержанием. Это может быть сочетание традиционных техник с современными темами или переосмысление классических сюжетов в новом контексте.</p> <p>Медийные стратегии</p>

		<p>Работа с архивными материалами, документальной фотографией, цифровыми технологиями позволяет создать произведения, которые не только изображают историю, но и исследуют её медиальные аспекты. Например, использование пепла, свинца, соломы в работах, связанных с травматической памятью о нацизме и Холокосте.</p>
--	--	--

Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе(пленэр))

Виды работ	Коды проверяемых результатов		
	ПК	ОК	ПО, У, З
Организационно - подготовительный этап	ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,	ПО-1, ПО-2, ПО-3, У-1, У-2, З-1, З-2, З-3, З-4
Задание 1.1 Рисунок натюрморта в пейзаже			
Задание 1.2. Рисунок пейзажа с неглубоким пространством			
Задание 1.3. Рисунок городского пейзажа			
Задание 1.4. Зарисовки отдельных деревьев, групп деревьев в природной среде			
Задание 1.5. Рисунок пейзажа с архитектурным мотивом			
Задание 1.6. Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов			
Задание 1.7. Зарисовки растений, цветов и т. д.			
Задание 1.8. Рисунки и наброски животных и птиц в статике и движении в природной среде			
Живопись			
Задание 1.1. Этюд натюрморта при солнечном освещении из 2 – 3 предметов быта			
Задание 1.2. Этюд натюрморта в тени из 2 – 3 предметов быта			
Задание 1.3. Долговременный этюд несложного пейзажа			

Задание 1.4. Этюд городского пейзажа в различных состояниях			
Задание 1.5. Этюды пейзажа (сельский пейзаж)			
Задание 1.6. Этюды цветов, деревьев, животных в среде			
Этюды на состояние			

Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)

Виды работ	Коды проверяемых результатов		
	ПК	ОК	ПО, У, З
<i>Введение</i>			
<i>Раздел 1.</i> <i>Знакомство с произведениями мирового искусства</i>	ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,	ПО-1, ПО-2, ПО-3, У-1, У-2, З-1, З-2, З-3, З-4
<i>Раздел 2.</i> <i>Знакомство с произведениями русского искусства</i>			
<i>Зачет</i>			

Производственная практика (по профилю специальности)

Виды работ	Коды проверяемых результатов		
	ПК	ОК	ПО, У, З
<i>Введение</i>			
Задание 2. 1. Рисунок пейзажа с открытым пространством	ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,	ПО-1, ПО-2, ПО-3, У-1, У-2, З-1, З-2, З-3, З-4
Задание 2.2. Рисунок городского пейзажа с использованием архитектурных мотивов			
Задание 2.3. Рисунок головы при солнечном освещении (в головном уборе)			
Задание 2.4. Кратковременные рисунки головы			
Задание 2.5 Наброски фигуры человека в движении (городская среда)			
Задание 2.6. Зарисовки (фрагменты архитектуры, пейзаж, деревья)			

Живопись			
Задание 2.1. Натюрморт при солнечном освещении (цветы, фрукты)			
Задание 2.2. Этюд головы при солнечном освещении (в головном уборе на фоне стены или забора)			
Задание 2.3. Этюд головы в пасмурный день на фоне зелени			
Задание 2.4. Пейзаж на состояние (один и тот же в различных состояниях)			
Задание 2.5. Этюды пейзажа на состояние			
Самостоятельная работа Этюды на состояние			
Композиция			
Эскиз пространственного пейзажа со стаффажем			
3 КУРС			
РИСУНОК			
Задание № 3.1. Длительный рисунок пейзажа со сложным рельефом			
Задание 3.2. Портрет с руками в окружении пейзажа			
Задание 3.3. Рисунок фигуры в пленэре			
Задание 3.4. Кратковременные зарисовки человека в пейзаже			
Самостоятельная работа Зарисовки пейзажных мотивов			
Живопись			
Задание 3.1. Портрет в головном уборе			

в сложных условиях освещенности			
Задание 3.2. Портрет с руками (в белом или цветном, на фоне зелени или цветов)			
Задание 3.3. Этюд фигуры в пейзаже			
Задание 3.4. Пейзаж длительный, рельефный			
Самостоятельная работа			
Этюды на различные состояния			
Композиция			
Эскиз сюжетной композиции в пейзаже (три-четыре фигуры) с подготовительным материалом (эскизы, этюды, зарисовки)			