

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 26.10.2023 08:27:59
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.0.07.03.01 ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы Дополнительное художественно-эстетическое образование

Автор (ы) ст. преподаватель Р. Р. Мамутов
ст. преподаватель Е. А. Чебакова

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31» августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил
2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: освоения дисциплины «Графическая композиция» является формирование творческих и практических умений и навыков в области станковой графической композиции в процессе создания графического произведения.

Задачи:

- освоение графических материалов и технологий;
- теоретическое и практическое знакомство с новейшими тенденциями современного графического искусства;
- создание произведений в различных графических техниках;
- развитие у студентов художественного мышления;
- формирование у студентов способности ориентироваться в новейших тенденциях современного графического искусства;
- формирование у студентов умений творчески применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Графическая композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дополнительное художественно-эстетическое образование». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Рисунок
2. Композиция

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Станковая графика
2. Печатная графика
3. Декоративная живопись
4. История визуально-пространственных искусств.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;

ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- историческое развитие искусства графики и его теоретические основы;
- последовательность работы над композицией при создании творческой работы;

- основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы;
- технологию графических материалов и техник.

Уметь:

- самостоятельно составить замысел творческой работы в графике;
- рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, используя приемы и средства композиции, объекты реальной действительности различными графическими художественными материалами.
- использовать подготовительные материалы (наброски, цветовые этюды, композиционные эскизы) для создания творческой работы.

Владеть:

- навыками работы графическими художественными материалами (графитный карандаш, уголь, соус, сангина, сепия, акварель, гуашь, акрил и прочие) и техниками эстампа, с учётом развиваемой педагогом творческой индивидуальности студента.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), 2,3 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	заочная
	2,3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	12
Лекции	2
Лабораторные занятия	10
Самостоятельная работа:	92
Подготовка к зачету (с оценкой) в 3 семестре	4

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа		Самост. работа	Формы текущего контроля Успеваемости
		Лекции	Лаб. работа		
1 курс, 2 семестр					
1. Историческое развитие искусства графики и его теоретические основы. Основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы.	2	2			Собеседование
2. Творческий натюрморт из простых геометрических форм.	10			10	Консультация (онлайн)
3. Тематический натюрморт на тему «Черное и	12			12	Консультация

белое»					(онлайн)
4. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник. Зарисовки пейзажа.	12			12	Консультация (онлайн)
Всего в семестре	36	2		34	
2 курс, 3 семестр					
1.«Коллаж и его выразительные средства». Творческий натюрморт.	10		10		Собеседование Фронтальный просмотр
2. «Цвет в графике». Декоративный натюрморт	18			18	Консультация (онлайн)
3. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник. Графические техники. Зарисовки пейзажа.	20			20	Консультация (онлайн)
4. «Образ и силуэт». Графическая композиция на тему «Город»	20			20	Консультация (онлайн)
Подготовка и сдача зачета (с оценкой)	4				
Всего в 3 семестре	72		10	58	
Всего по дисциплине	108	2	10	92	

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

1 курс, 2 семестр

Лекция. Историческое развитие искусства графики и его теоретические основы. Основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы.

Цель: Введение в предмет. Знакомство с историей и развитием графического искусства. Рассмотреть основные правила и законы композиции при выполнении творческой работы.

2 курс, 3 семестр

1 задание. «Коллаж и его выразительные средства». Творческий натюрморт.

Цель: Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки, используя композиционные приемы, выразительные средства техники коллаж.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов и коллажной техники для передачи образной составляющей постановки.

Формат бумаги А2 - А1. Материал, техника: бумага, картон, коллаж.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении рисунку и графике и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих

работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

На занятиях могут быть организованы технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения графической композиции, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-график.

Программа по графической композиции предусматривает изучение основных художественных материалов – сангина, уголь, фломастер, карандаш, гелиевая ручка и т.д. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров графики, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ графических произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Формирование системы теоретических знаний в области графической композиции происходит во время лекции и практического занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию графических композиций, а так же подготовка дополнительной фактуры и завершение аудиторных работ.

6.2. Содержание самостоятельной работы

1 курс, 2 семестр

1 задание. Творческий натюрморт из простых геометрических форм.

Натюрморт ставиться, по аналогии с первым заданием дисциплины «Рисунок», из простых геометрических форм. Количество и величина предметов может быть различной.

Цель: Создать графическую композицию и средствами графики (точка, линия, пятно) передать образное и эмоциональное состояние натурной постановки.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики. Применение различных графических приёмов для передачи формы предметов и пространства натюрморта. Формат бумаги - А1,А2. Графический материал на выбор.

2 задание. Тематический натюрморт на тему «Чёрное и белое»

Постановка ставиться из предметов контрастных по тону и подобранных по определённой тематике (инструменты определяющие профессию человека).

Цель: Создать графическую композицию по мотивам натурно постановки, используя законы композиции и выразительные возможности графического материала.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов для передачи формы предметов и пространства постановки. Контрастное графическое решение.

Формат бумаги А1, А2.Графический материал на выбор.

3 задание. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник. Зарисовки пейзажа.

Задачи: Использование в композиции выразительных средств графики, применение различных графических приемов. Выполнение упражнений на изучение техник. Зарисовки пейзажа (уголь, сангина, соус, тушь). Выразительные средства графических материалов, приемы работы. Ф-А3.

2 курс, 3 семестр

1 задание. «Цвет в графике». Декоративный натюрморт.

Цель: Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки, используя композиционные приемы и выразительные средства цвета как графической категории.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов для передачи образной составляющей постановки.

Формат бумаги А2 - А1. Материал, техника: бумага, картон, любой графический материал.

2 задание. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник. Графические техники. Зарисовки композиции пейзажа.

Задачи: Использование в композиции выразительных средств графики, применение различных графических приемов. Выполнение упражнений на изучение техник. Композиции пейзажа с использованием смешанных техник графики. Выразительные средства графических материалов, приемы работы. Ф-А3.

3 задание. «Образ и силуэт». Графическая композиция «Город».

Цель: Выполнить графическую композицию по мотивам пейзажных зарисовок, используя композиционные приемы, выразительные средства графики и силуэтную стилистику.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов передать изображаемый образ. Добиться гармонии и графической эстетики при совмещении различных графических техник в одной композиции..

Формат бумаги А2,А1. Материал, техника: бумага, картон, любой графический материал.

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Зачет проводится в виде просмотра всех практических работ, группой ведущих преподавателей. В просмотре участвуют преподаватели кафедры ХО.

Критерии оценки:

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент:

- выполняет учебно-творческую работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;

- использует приемы графического изображения в соответствии с характером постановки или учебной задачи;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически грамотно практическую работу

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в композиции, передаче тоновых отношений, моделировке пространства или технике выполнения работы.

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых отношений, и технике выполнения работы.

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Начальные сведения : учебное пособие / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 129 с. — ISBN 978-5-8149-2792-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149111> .
2. Кузнецов, А. В. Основы эстампа : учебное пособие для вузов / А. В. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14918-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/485441>
3. Либина, А. В. Психографический тест Либиных. Конструктивный рисунок человека из геометрических форм : учебное пособие / А. В. Либина, В. В. Либин, А. В. Либин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12573-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476234>
4. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110080.html>
5. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-8648-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179691>
6. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : учебное пособие / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2015. — 150 с. — ISBN 978-5-8268-1964-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/105300.html>
7. Наumenко, О. М. Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Наumenко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-907226-41-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106735.html>
8. Павлова, Е. Г. Рисунок. Пропорции фигуры человека в рисунке : учебное пособие / Е. Г. Павлова. — Иркутск : ИРНИТУ, 2018. — 96 с. — Текст : электронный // Лань

: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164011> .

9. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. — 2-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-8378-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175488>

10. Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. А. Насуленко. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-7297-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158897>

Интернет-ресурсы:

1. Научная библиотека Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Режим доступа: <http://library.ntspi.ru/>

2. Научная электронная библиотека. Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах рисунка, оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
5. Натурный фонд.
6. Стеллажи для хранения студенческих работ.