

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.В.01.ДВ.01.01 ЖИВОПИСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Рабочая программа дисциплины «Живописная композиция». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 12 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Авторы: заведующая кафедрой
художественного образования,
кандидат педагогических наук

И. П. Кузьмина

доцент кафедры художественного образования

И.В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© И.П. Кузьмина, И.В. Грищенко 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	6
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы.....	8
Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
Текущий контроль качества усвоения знаний	11
Промежуточная аттестация.....	11
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов живописно-композиционного мышления как основы профессиональной творческой и художественно-педагогической деятельности.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики живописной композиции;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
- сформировать основные умения и навыки творческой работы в различных жанрах живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Живописная композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами модуля: «История искусств», «Композиция», «Живопись», «Технологии живописных материалов».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: последовательность работы над композицией при создании творческой работы в различных жанрах; теоретические основы изобразительной деятельности (правила линейной и воздушной перспективы, основы теории светотени, основы цветоведения); основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы в различных жанрах;

уметь: самостоятельно составить замысел творческой работы в живописи и графике; реализовать творческий замысел, используя систему выразительных средств, в том числе приемов и средств композиции; использовать подготовительные материалы (наброски, цветовые этюды, композиционные эскизы) для создания творческой работы;

владеть: навыками использования различных художественных материалов и техник для создания творческой работы в живописи и графике; культурой грамотного оформления творческих работ для экспонирования их на выставке-просмотре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	9, 10 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288 (8 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	82
Лабораторные занятия	82
Самостоятельная работа , в том числе:	206
Подготовка к лабораторным занятиям	134
Подготовка к экзамену в 9 и 10 семестрах	72

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
5 курс, 9 семестр				
1. Сложный тематический натюрморт. Примерные темы: «Диалог», «Музыка», «Пустыня», «Архитектура». Работа с композицией, Цветом, живописными фактурами.	23	10	13	Просмотр выполненного задания
2. Обнажённая фигура в декоративной среде.	26	10	16	Просмотр выполненного задания
3. Самостоятельная работа. Обнаженная фигура со спины.	16	-	16	Просмотр выполненного задания
4. Одетая фигура в среде. «Красное на красном», «Синее на синем». Тематическая постановка.	26	10	16	Просмотр выполненного задания
5. Обнаженная фигура в среде. Тематическая постановка. «Древний художник», «Богиня охоты».	28	12	16	Просмотр выполненного задания
6. Самостоятельная работа. Автопортрет – фигура. Автопортрет в виде вольной копии художника-классика.	16	-	16	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	45	-	45	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре	180	42	138	
5 курс, 10 семестр				

7. Фигура «отражение». Этюд обнаженной фигуры с зеркалом.	30	20	10	Собеседование
8. Самостоятельная работа. Композиция с обнаженной фигурой на тему «Движение» (танец, прыжок, бег).	11	-	11	Просмотр выполненного задания
9. Одета фигура человека в среде. Тематическая постановка «Театр».	30	20	10	Просмотр выполненного задания
10. Самостоятельная работа. Композиция «Стиль» - фигура человека в одном из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм и т.д.)	10	-	10	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 10 семестре	108	40	68	
Всего по дисциплине	288	82	206	

Содержание дисциплины

Тема 1. Сложный тематический натюрморт. Примерные темы: «Диалог», «Музыка», «Пустыня», «Архитектура», «Театр». Работа с композицией, Цветом, живописными фактурами.

Задание. Создать живописную композицию натюрморта, используя натурную постановку. Сформировать индивидуальный художественный образ. Научиться анализировать формы и цвет предметов и уметь создавать композиционные связи между предметами при помощи характера пластики, силуэта, фактур. Работа выполняется на подготовленной предварительно основе: фактурная, цветовая подкладка.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 2. Обнажённая фигура в декоративной среде.

Задание. Написать обнажённую фигуру, найти гармоничные фактурные решения, найти пластическую связь между телом человека и декоративными драпировками. В работе использовать композиционные, колористические и пластические приемы для передачи праздничного, активного настроения.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 3. Самостоятельная работа. Обнаженная фигура со спины.

Задание. Создать живописную композицию на тему обнаженная фигура со спины. Создать пластический и цветовой образ.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 4. Одета фигура в среде. «Красное на красном», «Синее на синем». Тематическая постановка.

Задание. Написать одетую фигуру, найти гармоничные оттенки красного цвета. Создать живописную композицию в сближенной цветовой гамме, используя выразительные возможности различных приемов письма. Передать тональные контрасты и прием частичного объединения силуэтов предмета и фона. Связь фигуры и окружения. Работа выполняется на подготовленной предварительно основе: фактурная, цветовая подкладка.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 5. Обнаженная фигура в среде. Тематическая постановка. «Древний художник», «Богиня охоты».

Задание. Создать живописную тематическую композицию на основе натурной постановки. Написать обнаженную фигуру в соответствии с сюжетным и эмоциональным образом. Найти пластическую, цветовую связи фигуры и окружения.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 6. Самостоятельная работа. Автопортрет – фигура. Автопортрет в виде вольной копии художника-классика.

Задание. Выбрать произведение художника-классика с изображением портрета-фигуры человека. Написать вольную копию работы, вписав в нее автопортрет.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 7. Фигура «отражение». Этюд обнаженной фигуры с зеркалом.

Задание. Написать обнаженную фигуру и ее отражение в зеркале. Найти пластическую связь фигуры и отражения. Характер стилистики и цветовой строй изображения фигуры и отражения выбрать в соответствии с индивидуальным образом.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 8. Самостоятельная работа. Композиция с обнаженной (полуобнаженной) фигурой на тему «Движение» (танец, прыжок, бег).

Задание. На основе набросков, эскизов выполнить живописную композицию на тему обнаженной (полуобнаженной) фигуры человека в движении.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 9. Одетая фигура человека в среде. Тематическая постановка.

Задание. На основе анализа натурной постановки выполнить живописную композицию, решив пластический, цветовой, эмоциональный образ.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 10. Самостоятельная работа. Композиция «Стиль» - одно из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм и т.д.).

Задание. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм...). Изучение композиционных, пластических и колористических особенностей того или иного направления.

Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

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 живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а также студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с

описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

Программа по живописной композиции предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, гуаши, темперы, акрила и масла. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов, а также рекомендуется провести анализ академических и самостоятельных работ студентов по живописи.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по живописной композиции не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи происходит во время каждого 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 живописных композиций, а также подготовка дополнительной фактуры и завершение аудиторных работ.

Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа по живописной композиции, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
	Сам. работа		
9 семестр			
1. Сложный тематический натюрморт. Примерные темы: «Диалог», «Музыка», «Пустыня», «Архитектура», «Театр». Работа с композицией, Цветом, живописными фактурами.	13	1. Завершение аудиторной работы. 2. Выполнение самостоятельной работы, подобной по задачам аудиторной работе. Задание. Создать живописную композицию натюрморта, используя натурную постановку. Сформировать индивидуальный художественный образ. Научиться анализировать формы и цвет предметов и уметь создавать композиционные связи между предметами при помощи характера пластики, силуэта, фактур Работа выполняется на подготовленной предварительно основе: фактурная, цветовая подкладка. Формат листа, холста ориентировочно 60x80 Техника	Проверка выполненного задания на практическом занятии

		на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).	
2. Обнажённая фигура в декоративной среде.	16	Завершение аудиторной работы	Просмотр практической работы, собеседование
3. Самостоятельная работа. Обнаженная фигура со спины.	16	Задание. Создать живописную композицию на тему обнаженная фигура со спины. Создать пластический и цветовой образ. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Одета фигура в среде. «Красное на красном», «Синее на синем». Тематическая постановка.	16	1. Завершение аудиторной работы «красное на красном». 2. Задание. Написать одетую фигуру «Синее на синем», найти гармоничные оттенки синего цвета. Создать живописную композицию в сближенной цветовой гамме, используя выразительные возможности различных приемов письма. Передать тональные контрасты и прием частичного объединения силуэтов предмета и фона. Связь фигуры и окружения. Работа выполняется на подготовленной предварительно основе: фактурная, цветовая подкладка. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло)	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Обнаженная фигура в среде. Тематическая постановка. «Древний художник», «Богиня охоты».	16	Завершение аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Самостоятельная работа. Автопортрет – фигура. Автопортрет в виде вольной копии художника-классика.	16	Задание. Выбрать произведение художника-классика с изображением портрета-фигуры человека. Написать вольную копию работы, вписав в нее автопортрет. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).	Просмотр практической работы, собеседование
10 семестр			
7. Фигура «отражение». Этюд обнаженной фигуры с зеркалом.	10	Завершение аудиторной работы	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Самостоятельная работа. Композиция с обнаженной фигурой на тему «Движение» (танец, прыжок, бег).	11	Задание. На основе набросков, эскизов выполнить живописную композицию на тему обнаженной (полуобнаженной) фигуры человека в движении. Добиться выразительности силуэта, пластики	Проверка выполненного задания на практическом занятии

		фигуры. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).	
9. Одета фигура человека в среде. Тематическая постановка «Театр».	10	Задание. На основе анализа натурной постановки выполнить живописную композицию, решив пластический, цветовой, эмоциональный образ. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло)	Просмотр практической работы, собеседование
10. Самостоятельная работа. Композиция «Стиль» - фигура человека в одном из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм и т.д.)	10	Задание. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм...). Изучение композиционных, пластических и колористических особенностей того или иного направления. Формат листа, холста ориентировочно 60х80 Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).	Просмотр практической работы, собеседование

Текущий контроль качества усвоения знаний

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.

Промежуточная аттестация

Зачёты с оценкой проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с учебными задачами;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически и технологически последовательно практическую работу.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке

пространства и формы и технике выполнения работы.

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Цветоведение и основы композиции [Текст] : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 48 с.

Дополнительная литература:

Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32113. - ЭБС Лань

2. Кузнецова Н.С. Натюрморт: учебно-методическое пособие для студентов/ авт. сост. Н.С.Кузнецова; НТГСПА. - Нижний Тагил, 2012.

3. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : [учеб. пособие для вузов] / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2010.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 204х, 304х), 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.