

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 16.09.2022 08:54:27
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.В.01.02 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», 2022. – 10 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
ст. преподаватель кафедры художественного образования

И. П. Кузьмина
И.В. Грищенко

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент

Л. П. Филатова

Одобрена на заседании кафедры ХО 14 июня 2022 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой ХО _____ И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 17 июня 2022 г., протокол № 9

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», 2022.
© И.П. Кузьмина, И.В. Грищенко 2022.

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
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение.....	7
6.1. Организация самостоятельной работы.....	7
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	9
6.4. Промежуточная аттестация.....	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10

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: «Цветоведение и колористика», «История искусств и дизайна», «Живопись», «Технологии живописных материалов».

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.

Индикаторы достижения компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
педагогический	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять

		методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
		ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
		ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: последовательность работы над живописной композицией при создании творческой работы в жанре натюрморт; 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 жанре натюрморт;

уметь: самостоятельно составить замысел творческой работы в живописи; 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 живописных техник для создания творческой работы в живописи; культурой грамотного оформления творческих работ для экспонирования их на выставке-просмотре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144 (4 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	50

Лабораторные занятия	50
Самостоятельная работа, в том числе:	67
Подготовка к лабораторным занятиям	67
Подготовка к экзамену в 3 семестре	27

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
2 курс, 3 семестр				
Тема 3. Живопись натюрморта. Масло.				
1. Натюрморт из предметов различных по тону. Гризайль.	12	12	-	Фронтальный просмотр
2. Натюрморт из предметов различных по тону, сближенных по цвету. Монохромная живопись (1 цвет + черный + белила).	16	-	16	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на цветном фоне. Освещение боковое. Ограниченное количество красок. Теплая гамма. Холодная гамма.	28	12	16	Фронтальный просмотр
4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (хроматический контраст).	28	12	16	Фронтальный просмотр
5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого предмета (светлотно-хроматический контраст) – гипсовой головы.	14	14	-	Фронтальный просмотр
6. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого предмета (светлотно-хроматический контраст) - бытовой предмет.	19	-	19	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 3 семестре	144	50	94	
Всего по дисциплине	144	50	94	

4.3. Содержание дисциплины

2 курс, 3 семестр.

Тема 3. Живописная композиция. Натюрморт. Масло.

1. Натюрморт из предметов различных по тону. Гризайль.

Особенности техники масляной живописи. Подмалёвок, лессировка, кроющий мазок, пастозный мазок.

Задачи. Выполнить живописную композицию натюрморта, установив большие тональные отношения между предметами. Передать светотеневую характеристику объемных тел и пространство натюрморта. Материалы: холст, масло, 45х60.

3. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на цветном фоне. Ограниченное количество красок. Освещение боковое. Теплая гамма

Задачи. Выполнить живописную композицию натюрморта, используя теорию гармоничных цветовых сочетаний, основные принципы композиции. Приобрести навыки работы в использовании всевозможных технических приемов масляной живописи. Передать пространство, объем, материальность. Использовать 3-4 краски и белила. Материалы: холст, масло, 45х60 или 50х70

4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (хроматический контраст).

Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический контраст. Одновременный контраст. Краевой контраст.

Задачи. Выполнить живописную композицию натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом. Обратит внимание на характер освещения и влияние света на цветовую гармонию натюрморта. Выявить рефлексы от окружения на цветных предметах и взаимовлияние цветовых контрастов. Определить ведущий цвет живописной композиции. Учесть методическую последовательность ведения живописной работы маслом. Материалы: холст, масло, 50х70.

5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого бытового предмета или гипсовой маски. (Светлотно-хроматический контраст).

Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический контраст. Светлотно-хроматический контраст. Одновременный контраст. Краевой контраст.

Задачи. Выполнить живописную композицию натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом. Обратит внимание на характер освещения и влияние света на цветовую гармонию натюрморта. Грамотно выстроить композицию в формате, определить композиционный центр. Выявить рефлексы от окружения на белом предмете – гипсовой голове и взаимовлияние цветовых контрастов. Учесть методическую последовательность ведения живописной работы маслом. Материалы: холст, масло, 50х70.

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 композиции 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 основ масляной живописи в жанре «натюрморт». 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

6.1. 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.

6.2. 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
3 семестр			
2. Натюрморт из предметов близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Монохромная живопись (1 цвет + черный + белила). Освещение боковое. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Нюанс	16	Задание. Выполнить живописную композицию натюрморта. Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на основе одного цветового тона, добиваясь общей цветовой гармонии. Материалы: холст, масло. Формат 40х60 или 50х70	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на цветном фоне. Освещение боковое. Ограниченное количество красок. Холодная гамма.	16	Задание. Выполнить живописную композицию натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратить внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Учесть методическую последовательность ведения живописной работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: холст, масло. Формат 40х60 или 50х70	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический одновременный контраст. Последовательный контраст. Пограничный контраст. Контрастные взаимодополнительные цветовые отношения. Цветовые рефлексы.	16	Задание. Выполнить живописную композицию натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратить внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: холст, масло. Формат 40х60 или 50х70	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого бытового	19	Задачи. Выполнить живописную композицию натюрморта. Грамотно выстроить композицию в формате,	Проверка выполненного задания

предмета или гипсовой маски. (Светлотно-хроматический контраст).		определить композиционный центр. Выявить рефлекс от окружения на белом предмете взаимовлияние цветовых контрастов. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом. Обратить внимание на цветовую гармонию натюрморта. Материалы: холст, масло, Формат 50х70.	на практически м занятии
---	--	--	--------------------------

6.3. 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.

6.4. 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 недостаточно цельное решение композиционного замысла, 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 композиции и формы предметов, тоновых отношениях, цветовых отношениях, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Абрамова, В. В. Портретная живопись : учебно-методическое пособие / В. В. Абрамова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 65 с. — ISBN 978-5-88526-940-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115021> .

2. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агрatina. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/479371>

3. Бенуа, А. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение / А. Бенуа. — Москва : Академический проект, 2020. — 575 с. — ISBN 978-5-8291-4017-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110041.html>

4. Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-2765-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149068> .

5. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487925>

6. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование : учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-7385-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160194>

7. 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>

8. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475737>

Шевчук, В. Г. Особенности цветовой композиции академической и декоративной живописи : учебное пособие / В. Г. Шевчук. — Симферополь : КИПУ, 2021. —

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.