

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.04.02 ЖИВОПИСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (изобразительное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Живописная композиция». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 10 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Авторы: заведующая кафедрой художественного образования, кандидат педагогических наук , доцент	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	6
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	7
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы	8
Содержание самостоятельной работы	8
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	10
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 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является вариативной и входит в модуль «Дисциплины по выбору». Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Живопись».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области «Изобразительное искусство», определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьных предметов изобразительного искусства; формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьным предметам изобразительное искусство .

	современных образовательных технологий	
--	---	--

		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьным предметам, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения школьным предметам: изобразительное искусство и современными образовательными технологиями
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство».
		ИУК 7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИУК.7. 3. Владеет умениями передачи художественного опыта в области изобразительного искусства учащимся

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 заочная
	7, 8, 9 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	28
Лабораторные занятия	28
Самостоятельная работа , в том числе:	67
Подготовка к лабораторным занятиям	67
Подготовка к экзамену в 7 семестре, к дифференцированному зачету в 9 семестре	13

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт . работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
4 курс, 7 семестр				
1. Одетая фигура «Красное на красном».	11	6	5	Просмотр выполненного задания
2. Самостоятельная работа. Одетая фигура «Синее на синем».	16	-	16	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена.	9	-	9	Итоговый просмотр
Всего в 7 семестре	36	6	30	
4 курс, 8 семестр				
3. Обнажённая фигура в декоративной среде.	6	6	-	Просмотр выполненного задания
4. Самостоятельная работа. Обнаженная фигура со спины.	12	-	12	Просмотр выполненного задания
Всего в 8 семестре	18	6	12	Итоговый просмотр
5 курс, 9 семестр				
5. Обнаженная фигура в среде. Тематическая постановка. «Древний художник», «Богиня охоты».	16	16	-	Просмотр выполненного задания
6. Самостоятельная работа. Живописная композиция. Одетая фигура в среде. Тематическая постановка «Театр».	34	-	34	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача дифференцированного зачета:	4	-	4	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре:	54	16	38	
Всего по дисциплине:	108	28	80	

Содержание дисциплины

Тема 1. Одетая фигура «Красное на красном»

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, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло).

Тема 2. Самостоятельная работа. Фигура «Синее на синем»

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, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло).

Тема 3. 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, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло).

Тема 4. 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, масло).

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

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

Формат листа, холста ориентировочно 60х80, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло).

Тема 6. Самостоятельная работа. Живописная композиция. Одетая фигура в среде. Тематическая постановка.

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

Формат листа, холста ориентировочно 60х80, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, 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 – на новом, более творческом уровне, чем в базовом курсе дисциплины «Живопись».

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 начальных курсов 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 на завершение аудиторных работ и выполнение самостоятельных 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
7 семестр			
1. Одета фигура «Красное на красном»	5	Завершение аудиторной работы	Проверка выполненного задания на итоговом просмотре.
2. Самостоятельная работа. Одета фигура «Синее на синем»	16	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, 70x90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло)	Проверка выполненного задания на итоговом просмотре.
Подготовка и сдача экзамена.	9	Завершение и оформление работ.	Проверка выполненного задания на итоговом просмотре.
Всего в 7 семестре:	25		
8 семестр			
4. Самостоятельная работа. Обнаженная фигура со спины.	12	Задание. Создать живописную композицию на тему обнаженная фигура со спины. Создать пластический и цветовой образ. Формат листа, холста ориентировочно 60x80,	Проверка выполненного задания на итоговом

		70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло)	просмотре.
Всего в 8 семестре:	12		
9 семестр			
6. Самостоятельная работа. Живописная композиция. Одета фигура в среде. Тематическая постановка «Театр».	34	Задание. На основе анализа натурной постановки выполнить живописную композицию, решив пластический, цветовой, эмоциональный образ. Формат листа, холста ориентировочно 60х80, 70х90. Техника на выбор (акварель, гуашь, акрил, масло)	Проверка выполненного задания на итоговом просмотре.
Подготовка и сдача дифференцированного зачета.	4	Завершение и оформление работ.	Проверка выполненного задания на итоговом просмотре.
Всего в 9 семестре:	38		
Всего по дисциплине:	80		

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.

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводит группа ведущих преподавателей кафедры.

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) РГПУ, 2015. - 48 с.

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.