

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 25.03.2025 12:53:05
Уникальный программный идентификатор:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

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.01.01 «СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Профили программы

Изобразительное искусство

Автор

И.П. Кузьмина, к. п. н., доцент

Одобрена на заседании кафедры художественного образования.
Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической
комиссией факультета художественного образования.
Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики композиции;
- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления последующих курсов в блоке дисциплин профильной подготовки;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать воспитанию художественно-эстетической культуры и художественного вкуса;
- 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Станковая композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Дисциплина входит в модуль профильной подготовки и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс «Станковая композиция» строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Рисунок.
2. Живопись.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее:

1. Основы композиции в дизайне.
2. Цифровое искусство.
3. Графическая композиция.
4. Художественная фотография.
5. Монументальная композиция.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
ПК-1. – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).	Знает традиционные и современные концепции художественного образования в области декоративного искусства.
		Умеет анализировать образовательные потребности учащихся в сфере изучения декоративного и декора-

при решении профессиональных задач		тивно-прикладного искусства. Владеет практическими навыками художественно-творческой деятельности (ведение творческой работы от замысла к исполнению в выбранной технике) в декоративном искусстве. Владеет основными навыками профессиональной деятельности по реализации программы освоения декоративного искусства.
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.	Знает особенности организации образовательного процесса на основе требований ФГОС ОО
		Умеет осуществлять отбор содержания и методов ведения занятий в области декоративного искусства.
		Владеет навыками применения различных методов обучения.
	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.	Знает основные принципы отбора форм и методов, соответствующих современным требованиям в обучении декоративному искусству.
		Умеет отбирать и применять на практике различные формы организации занятий (индивидуальная, групповая, коллективная).
		Владеет современными методами обучения декоративному и декоративно-прикладному искусству.
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.	Знает основные принципы отбора форм и методов проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
		Умеет самостоятельно подбирать и проектировать методы и приемы реализации воспитательных целей в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
		Владеет навыками 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, по-	Знает принципы организации и оценки совместной и индивидуальной внеурочной художественной деятельности обучающихся в области декоративного искусства, приемы организации коллективных мероприятий. Умеет самостоятельно подбирать различные виды внеурочной коллективной и индивидуальной художествен-

	ходов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).	ной деятельности в области изучения и популяризации декоративно-прикладного и декоративного искусства.
		Владеет навыками организации внеурочной совместной и индивидуальной учебной художественной деятельности обучающихся в области декоративного искусства, приемами организации коллективных мероприятий по изучению и популяризации декоративного искусства.
	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.	Знает принципы и методы организации работы с родителями, формы консультативной помощи родителям обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
		Умеет самостоятельно выбирать и применять методы организации работы с родителями, формы консультативной помощи родителям 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.).	Владеет навыками и способностью применения комплексных методов и техник консультирования родителям обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
		Знает стратегии развивающей учебной деятельности, содержание образовательные результаты учебных предметов.
		Умеет интегрировать содержание разных учебных предметов.
		Владеет способами организации различных стратегий 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	Знает региональные особенности содержания учебных предметов и социокультурной среды.
		Умеет организовывать учебную и внеурочную деятельность с учетом региональных особенностей социокультурной среды.
		Владеет методами выбора содержания учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с социокультурными особенностями.
	ПК-3.3. Знает психолого-	Знает психолого-педагогические

	педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения	условия создания развивающей образовательной среды, личностные и метапредметные результаты обучения.
		Умеет создавать образовательный контент, позволяющий достигать личностные и метапредметные результаты обучения.
		Владеет способами проектирования и оценки развивающей образовательной среды, позволяющей достигать личностные и метапредметные результаты обучения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 час.), 6-7 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	6,7 семестры
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	216 (6 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	28
Лабораторные занятия	28
Самостоятельная работа:	179
Подготовка к экзамену и контрольная работа в 7 семестре	9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лаборат. занятия			
Зкурс, 6 (летний) семестр					
1. Особенности изображения двухфигурных композиций. Анализ произведений классиков на предмет средств организующих взаимодействие фигур.	3	1	4	Фронтальный просмотр	Итоговый просмотр
2. Выбор индивидуальной темы, работа над эскизами. Пластика, связующие линии, композиционный центр.	31	1	30	Фронтальный просмотр	
3. Выполнение итоговой двухфигурной композиции	36	2	34	Фронтальный просмотр	
Всего в 6 (летнем) семестре	72	4	68		

4курс, 7(зимний) семестр					Итоговый просмотр
1. Жанровая композиция. Анализ жанровых произведений классиков. Выполнение набросков фигур, сюжетных композиций с натуры, выявление характера персонажей, пластики фигур	4	4	21	Фронтальный просмотр	
2. Передача движения и напряжения фигуры человека. Выполнение композиций на заданную тему: движение фигур, испытывающих сопротивление (двигающие, несущие тяжести, идущие против ветра, борющиеся, перетягивающие канат и т. п.)	4	4	22	Фронтальный просмотр	
3. Выбор итогового варианта композиции, уточнение формата, пластического решения, цветового решения.	24	8	34	Фронтальный просмотр	
4. Итоговый эскиз многофигурной сюжетно-тематической композиции на свободную тему.	4	8	34	Фронтальный просмотр	
	9	-	9		
Всего в 7 (зимнем) семестре	144	24	120		
Всего по дисциплине	216	28	188		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

3 курс, 6 семестр.

Тема 1. Особенности изображения двухфигурных композиций. Анализ произведений классиков на предмет средств организующих взаимодействие фигур.

Изучение рекомендуемой литературы, Репродукций картин художников-классиков. Выявление изобразительных средств достижения связи между фигурами в двухфигурной композиции.

Тема 2. Выбор индивидуальной темы, работа над эскизами. Пластика, связующие линии, композиционный центр. Наброски с натуры двухфигурных композиций позирующих и непозирующих фигур.

Выполнить быстрые наброски двухфигурных сюжетов в разных ракурсах, поворотах, с различным характером взаимодействия между фигурами. Выявить пластику фигур. Добиваться выразительности каждого изображения. Материалы: бумага, карандаш, мягкий материал, гелевая ручка.

Выполнить эскизы двухфигурных композиций, разработав индивидуальную сюжетную тему. Возможно использование сюжетных тем предыдущих занятий. Формат А4, А3. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

Тема 3. Выполнение итоговой двухфигурной композиции.

Выполнение итоговой двухфигурной композиции. Формат А2. Материалы: бумага, акварель, акрил, гуашь.

4 курс, 7 семестр

1. Жанровая композиция. Анализ произведений жанровых композиций классиков. Выполнение набросков позирующих и не позирующих фигур, сюжетных композиций с натуры, выявление характера персонажей, пластики фигур. Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

2. Выполнение упражнений решения композиций на заданную тему: движение фигур, испытывающих сопротивление (двигающие, несущие тяжести, идущие против ветра, борющиеся, перетягивающие канат и т. п.) Формат А4, А3 Материалы: бумага, карандаш, гуашь, мягкие материалы.

3. Выбор итогового варианта композиции, уточнение формата, пластического решения, цветового решения.

4. Итоговый эскиз многофигурной сюжетно-тематической композиции на свободную тему. Материалы: бумага, гуашь, или хост, масло 50х70.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы ***Основная литература***

1. Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8291-2592-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110058.html>

2. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475857>

3. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476161>

4. Дюваль, М. -. Анатомия для художников : учебное пособие / М. -. Дюваль. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-7779-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166853>

5. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472279>

6. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468110>

7. 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>

8. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-6843-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154608>
9. Шевчук, В. Г. Особенности цветовой композиции академической и декоративной живописи : учебное пособие / В. Г. Шевчук. — Симферополь : КИПУ, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-907438-29-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173605>
10. Яньшин, П. В. Психосемантика цвета : учебное пособие для вузов / П. В. Яньшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13001-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468252>

Дополнительная литература

1. Панкина М. В. Интерьер и человек: модели взаимодействия : учебное пособие : [для вузов] / М. В. Панкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т". - Екатеринбург : РГППУ, 2012
2. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. <https://e.lanbook.com/book/91844>. — ЭБС Лань.
3. Ушакова, С.Г. Композиция. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/book/60760> — ЭБС Лань.
4. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства [Текст] : [учеб. пособие для вузов по спец. 050602 (030800) — изобраз. искусство] / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — М. : Академический проект, 2010.
5. 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.

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГ-СПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»
https://polpred.ru	ООО «Полпред-Справочники» (база данных)
https://eivis.ru	ООО «ИВИС»
www.delpress.ru	«Деловая пресса»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки, подиумы для постановок, столы-мольберты для рисования.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал, натурный фонд.