

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна

Должность: Директор

Дата подписания: 15.06.2024 14:16:59

Уникальный программный идентификатор:

d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

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 ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили программы	Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)
Автор (ы)	ст. преподаватель Р. Р. Мамутов ст. преподаватель Е. А. Чебакова

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 11

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». 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
3. Технологии графических материалов

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

1. Станковая живопись и рисунок.
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.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных	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

	задач	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.
Образовательный процесс в сфере общего, и (или) дополнительного Воспитывающая образовательная среда.	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.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	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
		ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

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.), А семестр изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	А семестр
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	108 (3 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	62
Лабораторные занятия	62
Самостоятельная работа:	42
Подготовка к зачету (с оценкой) в А 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
		Лаборат. занятия		
5 курс, А семестр				
1. Творческий натюрморт из простых геометрических форм.	12	8	4	Собеседование Фронтальный просмотр
2. Тематический натюрморт в интерьере.	16	12	4	Собеседование Фронтальный просмотр
3. Графическая композиция в жанре «Портрет».	12	8	4	Собеседование Фронтальный просмотр

4. Тематический натюрморт на тему «Чёрное и белое»	6	-	6	Проверка на практическом занятии
5. «Образ и силуэт». Графическая композиция с включением фигуры человека.	16	10	6	Собеседование Фронтальный просмотр
6. «Коллаж и его выразительные средства» Графическая композиция с включением фигуры человека.	18	12	6	Собеседование Фронтальный просмотр
7. «Цвет в графике». Графическая композиция с включением фигуры человека.	18	12	6	Собеседование Фронтальный просмотр
8. Графическая композиция с включением обнажённой фигуры человека	6	-	6	Проверка на практическом занятии
Подготовка и сдача зачета (с оценкой)	4	-	4	
<i>Всего в А семестре</i>	<i>108</i>	<i>62</i>	<i>46</i>	
<i>Всего по дисциплине</i>	<i>108</i>	<i>62</i>	<i>46</i>	

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

5 курс, А семестр

1 задание. Творческий натюрморт из простых геометрических форм.

Натюрморт ставится, 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 в интерьере.

Постановка ставится в пространстве интерьера из предметов подобранных по определённой тематике (гардероб, мастерская портного, студия художника и т.д.).

Цель: Создать графическую композицию по мотивам натурной 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. Формат бумаги - А1, графический материал на выбор.

3 задание. Графическая композиция в жанре «Портрет».

Графический портрет костюмированного натурщика.

Цель: Создать графическую композицию по мотивам натурной постановки, используя особенности портретного жанра, законы композиции и выразительные

возможности графического материала.

Задачи: Композиционное решение в формате, максимальное использование выразительных средств графики. Применение различных графических приёмов для передачи образной составляющей постановки. Формат бумаги - А1, графический материал на выбор.

5 задание. «Образ и силуэт». Графическая композиция с включением фигуры человека.

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

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.

6 задание. «Коллаж и его выразительные средства» Графическая композиция с включением фигуры человека.

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.

7 задание. «Цвет в графике». Графическая композиция с включением фигуры человека.

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.

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.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением 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

Лекционный курс по графической композиции не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области графической композиции 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 графических композиций, а также подготовка дополнительной фактуры и завершение аудиторных работ.

6.2. Содержание самостоятельной работы

1 задание. Графическая композиция «Натюрморт». Продолжение аудиторной работы.

Цели: Освоение методов изображения тематической композиции средствами графики, практическое знакомство с основными принципами построения композиционного пространства. Развитие композиционного мышления, формирование навыков творческой активности студентов

Задачи: Выполнить графическую композицию на тему натюрморт, используя основные законы композиции, а также выразительные возможности графического материала. Добиться гармонии и графической эстетики при совмещении различных графических техник в одной композиции.

Формат бумаги А1. Материал по выбору.

3 задание. «Портрет». Композиция с включением фигуры (полуфигуры). Продолжение аудиторной работы.

Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки. Передать средствами композиции и выразительными средствами графики образ портретируемого человека.

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

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

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

Цель: Создать графическую композицию по мотивам натурной 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.

5 задание. «Образ и силуэт». Графическая композиция с включением фигуры человека. Продолжение аудиторной работы.

Цель: Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки,

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 задание. «Коллаж и его выразительные средства» Графическая композиция с включением фигуры человека. Продолжение аудиторной работы.

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

Задачи: Композиционное решение в формате. Добиться гармонии и графической эстетики при использовании различных графических техник и техники коллажа в одной композиции.

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

8 задание. «Графическая композиция с включением обнажённой фигуры человека».

Цель: Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки. Создание художественного образа, построенного на ассоциативном мышлении средствами графики.

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.

Экзамен проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре 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. Науменко, О. М. Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Науменко. — 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.