

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 15:55:01
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 СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль	Изобразительное искусство
Форма обучения	Заочная

Автор (ы) доцент И.П. Кузьмина
ст. преп. И.В. Грищенко

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.

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, профиль «Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Введение в профессию.
2. Живописная композиция и основы цветоведения.

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

1. Станковая и печатная графика.

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 компетенций

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	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации

	области при решении профессиональных задач	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.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	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

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.

иметь практический опыт: использования различных художественных материалов и техник для создания творческой работы в живописи и графике; владеть 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	
	заочная	
	6-7семестры	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216 (6 зач. ед.)	
Контактная работа, в том числе:	16	
Лабораторные занятия	16	
Самостоятельная работа:	191	
Подготовка к экзамену в 7 семестре	9	

4.2. Тематический план дисциплины

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
3 курс, 6 семестр				
Искусство портрета				
1. Искусство портрета. Виды портрета. Построение композиции портрета (поясной, поколенный, в рост). Тема «Мой современник». Линейные наброски с натуры в разных форматах (вертикальный, горизонтальный, квадратный).	8	1	7	Фронтальный просмотр
2. Выбор формата. Поиск выразительной компоновки в формате. Зарисовки портрета с натуры. Тоновое решение (три тона).	8	1	7	Фронтальный просмотр
3. Влияние личности портретируемого и его внешних проявлений характера на композиционное решение портрета.	7		7	Проверка на практическом занятии
4. Зависимость передачи глубины характера портретируемого от выбора ракурса: фас, профиль, три четверти.	7		7	Проверка на практическом занятии
5. Дружеский шарж (погрудный портрет, полуфигура с руками).	7		7	Проверка на практическом занятии
6. Автопортрет как разновидность портрета	7		7	Проверка на практическом занятии
7. Передача психологического состояния портретируемого. Особенности направления взгляда портретируемого. Значение изображения рук в портрете.	7		7	Проверка на практическом занятии
8. Фон в портрете: пассивный, активный; пространственный, декоративный.	7		7	Проверка на практическом занятии
9. Выполнение итоговой композиции портрета "Мой современник".	14	2	12	Проверка на практическом занятии
Всего в 6 семестре	72	4	68	
4 курс, 7 семестр				

Многофигурная композиция				
1. Жанровая композиция. Анализ жанровых произведений. Выполнение набросков позирующих и не позирующих фигур, сюжетных композиций с натуры, выявление характера персонажей, пластики фигур	13	1	12	Фронтальный просмотр
2. Выполнение сюжетных композиций с фигурами на заданные темы: диалог, за чтением, в кафе.	13	1	12	Фронтальный просмотр
3. Выполнение сюжетных композиций с фигурами на заданные темы (в активном движении): работа, спорт, цирк, поединок.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
4. Выполнение композиций на заданную тему: движение фигур, испытывающих сопротивление (двигающие, несущие тяжести, идущие против ветра, борющиеся, перетягивающие канат и т. п.)	13	1	12	Проверка на практическом занятии
5. Поиск и решение идейно-тематической основы композиции. Определение темы, идеи, замысла, сюжета. Выполнение фор-эскизов сюжетно-тематической композиции.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
6. Работа над развитием сюжета и углублением идейного замысла. Пластика, связующие линии, композиционный центр.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
7. Разработка интерьера, экстерьера, пейзажа, их соответствие идейному замыслу композиции.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
8. Выбор итогового варианта композиции, уточнение формата, пластического решения, цветового решения.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
9. Выполнение подготовительного «картона» итоговой композиции.	13	1	12	Проверка на практическом занятии
10. Итоговый эскиз многофигурной сюжетно-тематической композиции на свободную тему.	18	3	15	Проверка на практическом занятии
Экзамен	9	-	9	Итоговый просмотр
Всего в 7 семестре	144	12	132	
Всего по дисциплине	216	16	200	

4.3. Содержание дисциплины.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Композиция является одним из ведущих учебных курсов в системе художественно-педагогической подготовки студента и направлена на освоение фундаментальных основ изобразительного искусства, необходимых для профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства.

Курс композиции включает теоретическую и практическую части. Теория служит базой для практических занятий в аудитории и самостоятельной работы, способствует более осмысленному выполнению заданий, подготавливает студента к педагогической деятельности в образовательных учреждениях. Цели практической части композиции - привить студентам навыки творческой работы. Обучить их осмысленному наблюдению жизни, определению в ней существенного, типичного, достойного отражения в искусстве, выражению идейного замысла произведения изобразительными средствами. Сформировать умения последовательно работать над произведением от эскиза до его завершения.

Занятия по композиции в сочетании с занятиями рисунком, живописью, историей изобразительного искусства, скульптурой и ДПИ позволяют развить творческие способности студентов, художественное мышление и формируют прочные основы изобразительной грамоты, необходимой для самостоятельной творческой и педагогической деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по 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.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

- закомпоновать изображение в формате;
- построить форму предметов в перспективе, передать их взаимные пропорции;
- выявить большие тональные и цветовые отношения;
- передать цветом характер освещения постановки;
- вылепить форму предметов средствами светотени;
- передать пространство.

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные техники и приемы письма: заливку на крупных предметах и на фоне, в том числе заливку с изменением тона, лессировку, приемы вливания цвета в цвет, письмо по сырому, а также работу мазком для лепки формы предметов первого плана.

Все самостоятельные работы по живописи должны выполняться непосредственно с натуры. Копирование с чьих-либо работ, а также иллюстраций из методических пособий не допускается.

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя. Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Экзамен проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в 7 семестре.

Критерии оценки результатов освоения дисциплины на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент выполняет творческую работу, успешно выполняя поставленную цель, создает выразительное решение, но при этом грамотно использует правила, приемы и средства композиции, ведет работу методически последовательно и грамотно.

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

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, выборе формата, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким каче-

ством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении композиции, тоновых отношениях, цветовых отношениях, не организуется пространство композиции, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям отношения, 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. 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.

2. Ушакова, С.Г. Композиция. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/book/60760> — ЭБС Лань.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальном классе композиции, оборудованном для выполнения заданий:

1. Столы-мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Компьютеры.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.