

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 10.06.2024 09:20:21
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:
Руководитель ООП
Т.А. Голубева
«13» 04 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Живописная композиция

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

«Изобразительное искусство»

Для студентов 1,2 курсов очной формы обучения

БАКАЛАВРИАТ

Составитель: Усольцева С.Н.

Тверь, 2024

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: практическое овладение профессиональными навыками в работе над станковой живописной композицией. Воспитании композиционного мышления, чувства художественного вкуса. Приобретение навыков работы живописными материалами в композициях.

Задачами освоения дисциплины являются: изучение законов композиции, живописных свойств цвета и цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявление закономерностей композиционного построения и цветовой гармонии; формирование у студентов знаний теории и методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

- Изучить теоретические вопросы изобразительной грамотности и овладеть практическими умениями и навыками в области живописи;
 - Формирование понимания перед обучающимися закономерностей изображения природы средствами живописи, приобретение необходимых практических навыков и овладение различными живописными материалами.
 - Приобретение навыков создания живописных композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;
 - Научиться организовать самостоятельный творческий процесс
- Занятия могут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - обязательная часть учебного плана. Дисциплина связана с другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): "Рисунок", "Живопись", "Дизайн", "Цветоведение", "Художественная графика". Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: "Рисунок", а также основных художественных дисциплин, изучаемых в художественной школе.

Практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэр), "Преддипломная практика".

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Живописная композиция» относятся знания, умения и виды деятельности, сформировавшиеся в процессе изучения дисциплин школьной программы по

изобразительному искусству, а также в процессе обучения в детских художественных школах, студиях по изобразительному искусству, средних профессиональных художественных учебных заведениях.

Дисциплина «Живописная композиция» является основой для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.

Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность.

3. Объем дисциплины: для очной формы обучения: 9 зачетных единиц, 324 академических часа, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 28 часов, в том числе практическая подготовка 13 ч., практические занятия 103 часа, в том числе практическая подготовка 80 ч.; самостоятельная работа: 139 часов, контроль - 54 часа.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<p>ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)</p> <p>ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p>	<p>ОПК-2.1 Анализирует возможности использования источников, необходимых для планирования основных и дополнительных образовательных программ (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)</p> <p>ОПК-6.2 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p>

4.1. Реализация воспитательного потенциала учебной дисциплины в образовательном процессе

Наименование групп компетенций	Дисциплины учебно-образовательного плана	Направление воспитательной деятельности	Формы воспитательной работы в рамках учебного процесса	Примерные формы воспитательной работы в рамках внеучебной деятельности (согласно календарному плану воспитательной работы)

2 семестр Пейзаж 1. разработка эскизов	27	5	2	20	15		2
2. эскизы в цвете	27	5	2	20	15		2
3. работа на основном формате	27	5	2	20	15		2
3 семестр Жанровая композиция "В мастерской" 1. разработка эскизов	20			5	5		15
2. эскизы в цвете; наброски с натуры	26			6	5		20
3. работа на основном формате	26			6	5		20
4 семестр Выбор темы 1. разработка эскизов	38	4	2	8	8		26
2. эскизы в цвете; наброски с натуры	38	4	2	8	8		26
3. работа на основном формате	41	5	3	10	4		26
Контроль	54						27
ИТОГО	324	28	13	103	80	54	139

Содержание дисциплины:

Этапы работы:

поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;

поиски живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;

сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце семестра; выставка и обсуждение итоговых работ.

1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение композиции, выбор формата.

2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.

Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

2 семестр

1. Пейзаж

1. разработка эскизов
2. эскизы в цвете
3. работа на основном формате

3 семестр

2. Жанровая композиция

"В мастерской"

1. разработка эскизов
2. эскизы в цвете, наброски с натуры
3. работа на основном формате

4 семестр

3. Выбор темы

1. разработка эскизов
2. эскизы в цвете, наброски с натуры
3. работа на основном формате

Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, склонности и умение студента: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой тематической композиции. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Формат выполнения итоговой работы: А-2 – один лист.

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем (в строгом соответствии с разделом II РПД)	Вид занятия	Образовательные технологии
2 семестр Пейзаж 1. разработка эскизов	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
2. эскизы в цвете	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков

3. работа на основном формате	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
3 семестр Жанровая композиция "В мастерской"	Контактная работа Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
1. разработка эскизов		
2. эскизы в цвете; наброски с натуры	Контактная работа Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
3. работа на основном формате	Контактная работа Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
4 семестр Выбор темы	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
1. разработка эскизов		
2. эскизы в цвете; наброски с натуры	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
3. работа на основном формате	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной аттестации: • просмотр – творческий работ (проводится в счет аудиторного времени); Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.

Задание для текущего и промежуточной контроля должны быть направлены на оценивание:

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

	Формулировка задания (2-3 примера)	Вид и способ проведения промежуточной аттестации (возможные виды: творческие задания, кейсы,	Критерии оценивания и шкала оценивания
		ситуационные задания, проекты, иное; способы проведения: письменный / устный)	

<p>ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)</p> <p>ОПК-2.1 Анализирует возможности использования источников, необходимых для планирования основных и дополнительных образовательных программ (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)</p> <p>ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p> <p>ОПК-6.2 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для</p>	<p>1. разработка эскизов</p> <p>2. эскизы в цвете, наброски с натуры</p>	<p>творческое задание; просмотр работ/зачет</p> <p>творческое задание; просмотр работ/экзамен</p>	<p>«5»: Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -грамотная компоновка изображения на плоскости листа бумаги; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -приемами: конструктивно го построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. <p>Все задачи выполнены</p> <p>«4»: Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> изображения на плоскости листа бумаги; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами: конструктивно го построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами
---	--	---	---

			<p>определения цветовой гаммы, колорита.</p> <p>основная часть заданий выполнена, но есть недочеты «3»: Уметь: изображения на плоскости листа бумаги;</p> <p>Владеть: - приемами: конструктивно го построения предметов; - передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения.</p> <p>- приемами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов</p> <p>- приемами определения цветовой гаммы, колорита. все основные задачи слабо выполнены, много недочетов «2»: Уметь: изображения на плоскости листа бумаги;</p> <p>Владеть: - приемами: конструкти вного</p>
--	--	--	---

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями			построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. основные задачи не выполнены
---	--	--	--

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1) Рекомендуемая литература

а) Основная литература

1. Голубева О. Л. Основы композиции: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Изд. дом «Искусство», 2004. - 120 с: илл.
2. Н.Н. Волков. Композиция в живописи / Н.Н. Волков – М.: Книга по Требованию, 2012. – 408 с.
3. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. - М.: Когито-Центр, 2012. - 220 с.

Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1..>

б) Дополнительная литература

1. Дмитриева, Н. А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет / Н. А. Дмитриева. - М.: Прогресс-Традиция, 2009. - 581 с.
2. Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства / В.И. Жуковский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 496 с.

а) Лицензионное программное обеспечение

1. IBM SPSS Amos 19 – Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012

б) Свободно распространяемое программное обеспечение

1. Adobe Reader XI
2. Any Video Converter 5.9.0
3. Deductor Academic
4. G*Power 3.1.9.2
5. Google Chrome
6. R for Windows 3.2.5
7. RStudio
8. SMART Notebook
9. WinDjView 2.0.2
10. Google Chrome

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ;
2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru ;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/> ;
4. ЭБС IPRbooks [http://www.iprbookshop.ru /](http://www.iprbookshop.ru/) ;
5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;
6. ЭБС VOOK.ru <https://www.book.ru/>
7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;
9. Репозиторий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

Лекции по истории искусств Александра Маркова «Язык искусства»

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Вопросы к экзамену по дисциплине: « Живописная композиция ».

1. Определение понятия «композиция» в изобразительном искусстве. Теоретические основы композиции.
2. Законы композиционного построения.
3. Закон целостности восприятия, единства и соподчинения в композиции.
4. Формат и структурная организация картинной плоскости.

5. Организация композиционного центра.
6. Закон равновесия в композиции.
7. Симметрия и асимметрия в композиции.
8. Статика и динамика в композиции.
9. Способы членения плоскости композиции.
10. Использование приема «оверлеппинг» в композиции.
11. Визуальный вес объектов композиции.
12. Закон контрастов и аналогий в композиции.
13. Средства гармонизации композиции.
14. Ритм как средство гармонизации композиции.
15. Пропорции как средство гармонизации композиции.
16. «Золотое сечение» как система пропорционирования в изобразительном искусстве.
17. Масштаб как средство гармонизации композиции.
18. Роль стаффажа для определения масштаба композиции.
19. Художественно-образный язык композиции. Средства выражения художественного образа.
20. Форма как средство выражения художественного образа.
21. Виды цветowych композиций.
22. Ахроматические композиции.
23. Монохромия в композиции.
24. Полярные композиции.
25. Трехцветные композиции.
26. Многоцветные композиции.
27. Типы колорита в композиции.
28. Цвет как средство выражения художественного образа. Воздействие цвета на человека.

VII. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной	Столы, стулья, переносной ноутбук, переносной проектор мольберты художественные - 15 шт., интерактивный комплекс, подиум - 2 шт., наглядные пособия: гипсовые головы, геометрические фигуры	Google Chrome – бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г

аттестации. Учебная аудитория №3 170000 г.Тверь Желябова 23 МБУ ДО Художественная школа им.В.А.Серова		
---	--	--

Наличие учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические иллюстрации

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п.п .	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Дата и протокол заседания кафедры, утвердившего изменения
1.	Список литературы	Дополнен список литературы	№3 от 29.11.2021
2.	ФОС	Усовершенствован фонд оценочных средств	№3 от 29.11.2021
3.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Обновлено информационное обеспечение дисциплины	№ 9 от 23.04.2024
4.			
5.			