

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

« 28 » Шилов С.П.

2020 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ И ЖИВОПИСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили: дошкольное образование, дополнительное образование детей

форма обучения: заочная

Бакулина Н.А.Выполнение живописных и графических композиций. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилидошкольное образование, дополнительное образование детей, форма обучения заочная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета: Выполнение живописных и графических композиций[электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Выполнение живописных и графических композиций» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере методической, творческой и организационной деятельности в рамках дошкольного и дополнительного образования.

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины. Формирование умения правдиво и выразительно передавать видимые конкретные формы в условиях реальной среды

Задачи дисциплины:

- Сформировать технические навыки, умение грамотно работать с натуры, по памяти и по представлению; овладеть методикой последовательного построения изображения на плоскости с помощью художественно-выразительных средств живописи и графики.
- Способствовать развитию интеллектуально-творческого, коммуникативного потенциала обучающихся, пространственных представлений и художественно-образного мышления.
- Выработать навыки осознанно-аналитического изучения и понимания принципов построения живописной и графической композиции.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана ОП.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Основы композиции», «Живопись», «Рисунок и основы перспективы», «Технологии художественных материалов».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Выполнение живописных композиций», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Художественный текстиль», «Художественная обработка ткани», при исследовательской работе (преддипломной практике), а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый/функциональный)
ПК – 2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	Знает основные техники работы живописными и графическими материалами, принципы и последовательность работы над учебными и творческими постановками
	Умеет актуализировать исторический художественный опыт работы над композицией произведения в практической творческой деятельности

ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста
	Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		11	3
Общий объем	зач. ед	3	3
	час.	108	108
Из них:			
Часы аудиторной работы (всего)	10	10	10
Лекции	4	4	4
Практические занятия	6	6	6
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	98	98	98
Вид промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

3. Система оценивания

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение занятия	0-10	-
2.	Контрольная работа (срезовая)	0-20	0-20
3.	Выполнение творческих работ	0-70	0-80

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (зачет с оценкой)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные е/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Композиция в изобразительном искусстве	20	1	-	-	-
2	Композиция натюрморта	20	-	2	-	-
3	Композиционное решение пейзажа	20	1	1	-	-
4	Изображение человека: композиционное решение	20	1	2	-	-
5	Стилизация в декоративной композиции	28	1	1	-	-
	Итого	108	4	6		

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема: Композиция натюрморта

Натюрморт как жанр живописи. Художественная интерпретация предметной среды
Цветотонное единство объектов изображения. Пространственная среда. Сюжетно-композиционный центр. Способы выделения смыслового центра композиции натюрморта.
Задание: конспектирование источников. Выполнить копию живописного натюрморта выдающихся художников

Практическое занятие №2

Тема: Композиционное решение пейзажа

Художественно-выразительные средства в пейзаже. Организация элементов композиции на плоскости. Способы выделения смыслового центра композиции.
Задание: конспектирование источников. Разработать эскиз композиции пейзажа и выполнить в смешанной технике (живописные + графические материалы).

Практическое занятие № 3

Тема: Изображение человека: композиционное решение

Последовательность работы над композицией этюда модели (замысел, сбор натурального материала, разработка эскиза). Типичное и частное в композиции. Пространственная среда в картине. Основные пропорции фигуры человека. Освещение. Реализация

художественного замысла: компоновка в формате, построение, цветотонное решение, обобщение и детализация.

Задание: конспектирование источников. Выполнить композиционную зарисовку модели в национальном костюме (любой живописный материал).

Практическое занятие № 4

Тема: Стилизация в декоративной композиции

Стилизация как способ художественной интерпретации видимого мира. Приемы стилизации формы. Способы выделения смыслового центра. Использование художественно-выразительных средств в декоративной композиции.

Задание: конспектирование источников. Разработать эскиз декоративной композиции и выполнить его в одной из графических техник (Zentangle)

4.2.2. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: устный ответ, обсуждение рекомендованной литературы, выполнение творческой работы

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);
- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- выполнение творческой работы, контрольных заданий и др.

Творческая работа – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания.

Примерный перечень творческих работ

- выполнить копию живописного натюрморта выдающихся художников
- разработать эскиз композиции пейзажа и выполнить в смешанной технике (живописные + графические материалы).
- выполнить композиционную зарисовку модели в национальном костюме (любой живописный материал)
- разработать эскиз декоративной композиции и выполнить его в одной из графических техник (Zentangle)

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия.
- выполнить творческую работу в материале и технике, предусмотренных планом практического задания.

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) : монография / Н. П. Бесчастнов. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 с. — ISBN 978-5-4487-0277-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html> (дата

обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/76538>

2. Дрозд, А. Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. Н. Дрозд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 с. — ISBN 978-5-8154-0305-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/55762.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи / А. В. Свешников. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/30610.html> (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21602.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Вопросы и задания контрольной работы имеют профессиональную направленность. Контрольные (срезовые) работы выполняются студентами самостоятельно. Для контрольной работы предлагается ответить на вопросы, проверяющие уровень теоретических знаний. На выполнение аудиторной контрольной работы отводится не более 1 академического часа. При необходимости студент вправе обратиться к преподавателю за консультацией.

Примерные вопросы и задания для контрольной (срезовой) работы

1. Законы, правила и приемы композиции
2. Ритм как прием композиции
3. На основе реалистического изображения стилизовать растительную форму, используя различные приемы стилизации

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Композиция в изобразительном искусстве	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
2	Композиция натюрморта	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для

		<p>подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: картон/оргалит/холст А4, масло.</p> <p>Выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
3	Композиционное решение пейзажа	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: бумага/ картон/оргалит/холст А3, любой живописный материал.</p> <p>Выполнение живописного этюда в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Живопись осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
4	Изображение человека: композиционное решение	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы:</p> <p>Выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
5	Стилизация в декоративной композиции	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их</p>

		<p>фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: бумага/картон А4, гелевая ручка/тушь, перо/фломастер/маркер</p> <p>Выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
--	--	---

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Зачет проводится в виде итогового просмотра учебных творческих работ и устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к зачету

1. Композиционная деятельность. Основные этапы работы над композицией.
2. Композиционный замысел, сбор натурального материала.
3. Средства создания художественного образа.
4. Вариативность эскизов и зарисовок. Работа творческого воображения.
5. Средства гармонизации композиции.
6. Приемы выявления сюжетно-композиционного (смыслового) центра.
7. Законы композиции и основные задачи их применения.
8. Художественный образ и закон типизации.
9. Условия и принципы достижения художественной выразительности в композиции.
10. Цветовая гармония
11. Контраст-нюанс в композиции
12. Выразительные средства живописи
13. Выразительные средства графики
14. Стилизация – основной принцип декоративной живописи
15. Виды и принципы стилизации
16. Изобразительные средства и их особенности.
17. Выбор художественного материала в целях достижения выразительности.
18. Приемы композиции.
19. Статика и динамика в композиции.
20. Равновесие (формальное и неформальное) как способ художественно-образной интерпретации сюжета.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ПК – 2:	Знает основные	1. Практические	Знает:

	<p>способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики</p>	<p>техники работы живописными и графическими материалами, принципы и последовательность работы над учебными и творческими постановками</p>	<p>занятия. 2. Работа с учебной и научной литературой 3. Творческая работа 4. Контрольная (срезовая) работа 5. Вопросы к зачету</p>	<p>исторически сформировавшиеся и современные технологии живописных и графических материалов; основные принципы композиционной обработки изобразительного материала</p>
		<p>Умеет актуализировать исторический художественный опыт работы над композицией произведения в практической творческой деятельности</p>		<p>Умеет: актуализировать исторический практический и теоретический опыт ведущих художников-педагогов прошлого в собственной творческой деятельности и в образовательном процессе; применять технические приемы художественно-творческой деятельности, разработанные ведущими методистами</p>
2.	<p>ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности</p>	<p>Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста</p>	<p>1. Практические занятия. 2. Работа с учебной и научной литературой 3. Творческая работа 4. Контрольная (срезовая) работа 5. Вопросы к зачету</p>	<p>Знает: специфику творческой деятельности; приемы мотивации детей дошкольного возраста к творчеству</p>
		<p>Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность</p>		<p>Умеет: осуществлять проектирование художественно-творческого процесса; использовать ресурсы печатных источников и</p>

				интернет-контента для саморазвития в профессиональном плане; организовывать коллективную творческую деятельность детей дошкольного возраста
--	--	--	--	--

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — ISBN 978-5-8291-2506-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Дополнительная литература:

1. Дрозд, А. Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. Н. Дрозд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 с. — ISBN 978-5-8154-0305-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/55762.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи / А. В. Свешников. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/30610.html> (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3. Интернет-ресурсы:

ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>
 ARTEFACT. URL: <https://ar.culture.ru/>
 Google Arts & culture/ URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
 RIJKS MUSEUM/ URL: <https://www.rijksmuseum.nl/nl>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znanium.com/>
 Лань - <https://e.lanbook.com/>
 IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>
 Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>
 Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>
 "ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>
 Электронная библиотека Тюмгу - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Платформа для электронного обучения MicrosoftTeams.

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox.

Лицензионное ПО:

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: MicrosoftOffice 2007.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.
- Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, для реализации данной дисциплины не предусмотрены.