

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе
А. Панфилов
« 20 01 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Композиция

Направление подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лекций, час	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4, 144	-	-	72	72	Зачет
Итого:	4, 144	-	-	72	72	Зачет

Владимир, 2016

Handwritten signature

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Композиция – одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки преподавателя изобразительного искусства. **Цель** курса – дать профессиональные знания и навыки будущему художнику-педагогу, развить его творческие способности в области композиции, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия по композиции развивают у обучающихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

Задачи курса.

Преподаватель изобразительного искусства должен овладеть методом реалистического искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства, получить глубокие теоретические знания, знать искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, композиции, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

На лабораторных занятиях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков композиционного построения картинной плоскости в различных жанрах изобразительного искусства, умение видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и среды.

На занятиях по композиции особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от студентов внимательного изучения основных законов и правил композиции в процессе всего времени, отведенного на задание.

Построение живописного изображения ведётся на основе хорошего рисунка и с учётом требований композиции.

Основным видом изучения композиции является работа над длительным многочасовым заданием на примере тематического натюрморта. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов её изображения, сбором подготовительного материала и позволяет изучить весь процесс от замысла к законченному произведению. Программа по композиции предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, масляной живописи, гуаши, темперы.

Вся система занятий по композиции в тесной связи с занятиями рисунком и живописью ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство композиционного решения, цвета и цветовых отношений. Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. В конечном итоге студент должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного решения творческих задач, стоящих перед искусством.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«Композиция» является обязательной дисциплиной вариативной части первого блока подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование», профиля «Изобразительное искусство». Для освоения дисциплины «Композиция» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

«Композиция», как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, для формирования эстетического вкуса, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

В основу композиции положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки специалистов.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Рисунок», «Живопись». Так же дисциплина связана с Учебной практикой (пенэр) которая является логическим завершением на определенном этапе изучения данной дисциплины.

В общем смысле многие темы дипломных работ бакалавров так или иначе связаны с композицией. Поэтому данная дисциплина необходима для успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать:

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного процесса (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- историю развития искусства композиции и живописи и ее теоретические основы.
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

Уметь:

- выполнить работу от замысла к законченному произведению, писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками

Владеть:

- навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Лабораторные работы	СРС		
1 Сбор подготовительного материала и формирование замысла	1	1-6			24	24	6ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2 Выполнение картонка	1	7-12			24	24	6ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3 Выполнение композиции в материале	1	13-18			24	24	6ч./25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:					72	72	18ч./25%	Зачет
Итого:					72	72	18ч./25%	Зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) Демонстрация методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов, презентаций выполненных студентами.
- 2) При проведении, разбор конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 18 часов) приходится 25% времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы и задания для рейтинг-контроля:

Рейтинг-контроль №1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что входит в состав акварели?	А. пигменты Б. декстрин В. вода	1
2	Какие грунты применяют в темперной живописи?	А. клеевой Б. акриловый В. масляный	2
3	Какие кисти применяют в темперной живописи?	А. беличьи Б. щетинные В. колонковые	2
4	Чем закрепляют рисунки?	А. молоком Б. водой В. фиксативом	2
5	Чем лучше закреплять пастель?	А. молоком Б. фиксативом В. Покрывным лаком	2
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	2
7	Какие бывают грунты?	А. клеевые Б. эмульсионные В. Водные Г. акриловые Д. жидкие Е. скипидарные	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
9	Что относится к основным законам композиции?	А. Симметрия Б. Жизненность	1
10	К правилам композиции относятся...	А. Ритм Б. Асимметрия	1
	итого		15

Рейтинг-контроль №2

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что относится к дефектам масляной живописи?	А. кракелюр Б. свечение В. меление	1
2	Что вызывают механические повреждения?	А. покоробленность Б. потемнение В. пожелтение	1
3	Каким из лаков покрывают картину написанную маслом?	А. кедровым Б. акрил-фисташковым В. колонковые	1
4	Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?	А. живописная фактура Б. алла-прима В. лессировка	2
5	Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?	А. да Б. нет В. частично	2
6	Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?	А. да Б. нет	2
7	Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?	А. да Б. нет В. иногда	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
9	Что относится к основным законам композиции?	А. Симметрия Б. Жизненность	1
10	К правилам композиции относятся...	А. Ритм Б. Асимметрия	1
11	К приёмам композиции относятся.....	А. Передача впечатления Б. Линия	1
12	К средствам композиции относятся.....	А. Пятно Б. Светотень В. Передача пространства	1
	итого		15

Рейтинг-контроль №3

Выполнение эскизов композиций на тему по выбору студентов.

Вопросы к зачёту

1. Материалы живописи: акварель, гуашь, темпера, пастель. Их выразительные возможности.
2. Колорит.

3. Воздушная и цветовая перспектива на примере пленэрного натюрморта, пейзажа.
4. Задачи, решаемые в процессе работы над натюрмортом. Влияние расстояния от зрителя до натуры на решение поставленных задач.
5. Понятие живописность, целостность, колорит, среда.
6. Закон жизненности.
7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
8. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
9. Закон подчинённости.
10. Закон новизны.
11. Закон целостности.
12. Закон контраста.
13. Закон воздействия.
14. Правила композиции.
15. Ритм.
16. Сюжетно-композиционный центр.
17. Симметрия, асимметрия
18. Параллельность.
19. Расположение главного на втором плане.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету, выполнение лабораторных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Сбор подготовительного материала и формирование замысла
2. Выполнение картона
3. Выполнение композиции в материале

**7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).**

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорощева Ю.Ю., Моисеев А.А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов /

Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. **Ермаков, Г. И.** Пленэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей, 2013 .— 180 с. : ил. — Библиогр.: с. 180 .— ISBN 978-5-7042-2428-0.

3. **Чаговец, Татьяна Петровна.** Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись, графика, скульптура : учебное пособие для вузов по направлению 050600 - Художественное образование / Т. П. Чаговец .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 175 с., [16] л. цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 175 .— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки) . 5 экз.

б) дополнительная литература:

1. **Штаничева, Наталья Сергеевна.** Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. **Бобров, Юрий Григорьевич.** Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. **Шашков, Юрий Петрович.** Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.

в) Периодические издания:

Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986

Художник России №8 (338) 2015г.

Художник России №11 (341) 2015г.

г) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Photoshop С 53
2. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\
3. madrace.ru > tehniki – izobrazitelnogo..... masterov = 2
4. restorer.com.ua
5. xudogniku.narod.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Живопись» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- мольберты по количеству обучающихся;
- стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- натуральный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы (краски, кисти, холст и т.д.) студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

Рабочую программу составил доц. Модоров О.Н.

Рецензент: учитель высшей квалификационной категории МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» Л.А. Елсукова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации

протокол № 6 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

