Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калашникова Елена Андреевна
Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Дата подписания: 08.09.2023 11:21:40
Уникальный программный ключ:
7ba653666c7f2eb73ae479d742799696f85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования
Кафедра монументально – декоративного и станкового искусства

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МДСИ
С.Н. Демкина
«28» мая 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Специальность - 54.05.02 – Живопись
Специализация - № 1 Художник – живописец (станковая живопись)
Квалификация - Художник – живописец (станковая живопись)
Форма обучения - очная
Год начала подготовки – 2018 год

Краснодар
2018

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Общий курс композиции» базовой части обучающимся очной формы обучения по специальности 54.05.02 - Живопись в 1–5 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 - Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2017 года, приказ №10 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой кафедры АРиЖ — Е.А. Калашникова

Член кор. РАХ, член СХ России, член ТСХ Кубани, Народный художник России — В.В. Коробейников

Составитель:

Доцент кафедры монументально – декоративно и станкового искусства — Пушков В.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры монументально – декоративного и станкового искусства «28» мая 2018 г., протокол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.14 «Общий курс композиции» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «28» августа 2018 г., протокол № 1.

© В.Б. Пушков, 2018 г.
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2018 г.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

4. Структура и содержание и дисциплины

4.1. Структура дисциплины:

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

5. Образовательные технологии

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

6.1. Контроль освоения дисциплины

6.2. Оценочные средства

7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

7.3. Периодические издания

7.4. Интернет-ресурсы

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

7.6. Программное обеспечение

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины Общий курс композиции является подготовка специалиста в области живописного изобразительного искусства, отвечающих комплексу современных эстетический требований, владеющих основами композиции, умеющих создавать индивидуальные высокохудожественные композиции. А так же формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.02 - Живопись.

Задачи:

- формирование элементарных знаний и умений в области композиции;
- развитие собственного индивидуального видения, умения мыслить;
- расширение и углубление знаний образно выбирать живописный материал;
- воспитание у студентов творческого подхода в выполнении практических работ по композиции, умений реализации своего творческого замысла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Общий курс композиции» в структуре ОПОП ВО относится к базовой части учебного цикла.

Обусловливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Академический рисунок», «Пластическая анатомия», «Академическая Живопись», «Основы цветоведения».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

а) общекультурных компетенций (ОК)

способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);

б) общепрофессиональных (ОПК)

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

в) профессиональных (ПК)

- способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-14);
- способностью давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств (ПК-18);
- способностью преподавать основы живописи и рисунка и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19);
- способностью осуществлять процесс обучения по теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПК-20);

в) профессионально-специализированными (ПСК)

- способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства (ПСК-1.2);
- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи (ПСК-1.3);
- способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, Общий курс композиции, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в области станковой живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПСК-1.11);
- способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области станковой живописи, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПСК-1.12);
- способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся смысловую и пластическую задачу, поставленную перед ними учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки (ПСК-1.14);
- способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства и смежных с ним вспомогательных дисциплин, нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПСК-1.16);
- способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве (ПСК-1.21);

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

- формирование элементарных знаний и умений, привитие навыков элементарного конструктивного мышления, знакомство с различными видами организации композиции;
- расширение и углубление знаний о материалах, которые используются при выполнении композиции.
- формирование сознательных видов и способов композиционного мышления, самостоятельная творческая активность, развитие инициативы творчества.

Уметь:

- понимать живописную организацию композиции с изобразительными мотивами и сюжетами; с изобразительными формами, отвлеченным геометрическими фигурами;
- графически изобразить эскиз, для дальнейшего его воплощения в материале;
- создать композицию картины.

Владеть:

- - приемами и методами рисования в живописи.
- - приобрести опыт выполнения эскизов композиции в материале (карандаш, акварель, цветные карандаши и т.д.)

Приобрести опыт деятельности:

- в освоении практических навыков и способов в разработке эскизов и выполнения их в материале.
- в культурной и социальной среде общества;
- в культурно-просветительской и педагогической деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часа).

Дисциплина реализуется в 1–5 семестрах. Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 3, 5 семестр; Зачет с оценкой – 1,2,4 семестр;

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ЛЗ	ПЗ	СР	
1	Общий курс композиции	1	54	–	36	18	зачет
		2	54	–	36	18	зачет
		3	54		32	13	9 Экзамен
		4	90		64	26	зачет
		5	108		32	49	27 Экзамен
		ИТОГО	**0**	**–**	**200**	**124**	**36**

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа**	**Объем часов / з.е.**	**Формируемые компетенции (по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
	Семестр 1.		
	Раздел 1. Общий курс композиции		
Тема 1.1. Изобразительные средства живописи.	Лекция:	0	ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-1.2 ПСК-1.3 ПСК-1.11 ПСК-1.12 ПСК-1.21 ПСК-1.16
	Практические занятия (семинары): Виды выразительных средств, принципы композиции, свойства поверхности. Выполнить копии живописных работ, композиций выполненные с использованием: - Пятна, - Силуэта, - Тонового и линейного ритма композиции - Точеного изображения	36	
	Индивидуальные занятия	*0*	
	Самостоятельная работа: Этюд аналогичный аудиторному заданию	18	
	Контроль	0	*Зачет с оценкой*
	Итого за семестр	**54**	
	Семестр 2.		
Тема 1.2. Натюрморт	Лекции:	0	ОК-6 ОК-7
	Практические занятия (семинары): Жанр натюрморта в	36	

	живописи. Композиция в живописном натюрморте. Выполнить живописную композицию натюрморта с использованием всех выразительных средств живописи		ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-1.2 ПСК-1.3 ПСК-1.11 ПСК-1.12 ПСК-1.21 ПСК-1.16
	Индивидуальные занятия	0	
	Самостоятельная работа: Этюд аналогичный аудиторному заданию	18	
	Контроль	*0*	*Зачет*
	Итого за семестр	**54**	
Семестр 3.			
Тема 1.4. Пейзаж	Лекция:	0	ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-1.2 ПСК-1.3 ПСК-1.11 ПСК-1.12 ПСК-1.21 ПСК-1.16
	Практические занятия (семинары): Композиция в пейзаже . Выполнить живописную композицию пейзажа с использованием всех выразительных средств живописи	32	
	Индивидуальные занятия	0	
	Самостоятельная работа: Этюд аналогичный аудиторному заданию	13	
	Контроль	9	*Экзамен*
	Итого за семестр	**54**	
Семестр 4.			
Тема 1.5. Портрет	Лекции: Задачи цвета портрета	0	ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-1.2 ПСК-1.3 ПСК-1.11 ПСК-1.12 ПСК-1.21 ПСК-1.16
	Практические занятия (семинары): Выполнить живописные портретные изображения (в профиль, в фас, в три четверти)	64	
	Индивидуальные занятия	0	
	Самостоятельная работа: Этюд аналогичный аудиторному заданию	26	
	Контроль	0	*Зачет*
	Итого за семестр	**90**	
Семестр 5.			
Тема 1.7. Графика	Лекции:	0	ОК-6 ОК-7
	Практические занятия (семинары): Композиция живописных	32	

фигуры человека	работ с изображением фигуры человека._Выполнить этюды фигуры человека: - в условиях резкого направленного освещения (черный силуэт на белом фоне) - белый силуэт на черном фоне с включением в композицию элементов интерьера или пейзажа - в динамичном ракурсе (тема спорт)		ОПК-1 ОПК-2 ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-1.2 ПСК-1.3 ПСК-1.11 ПСК-1.12 ПСК-1.21 ПСК-1.16
	Индивидуальные занятия	0	
	Самостоятельная работа: Этюд аналогичный аудиторному заданию	49	
	Контроль	27	*Экзамен*
	Итого за семестр	**108**	
	ВСЕГО:	***360***	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.02 – Живопись.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос*
- *практическое задание*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- *устные ответы*
- *практические работы*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме Дифференцированного зачёта и экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено).*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

(не предусмотрено).

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено).*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено).*

7.1. Основная литература

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239 с. : ил. (10 экз)

2. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

3. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

4. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

5. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж [Текст] : учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - Москва : Прогресс, 1974. - 392 с. (1 экз)

2. Кузнецова Э.В. Искусство силуэта. – Л.1970 (1 экз)

3. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. – М.1961(1 экз)

4. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. (5 экз)

5. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

6. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

7. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. : ил. (1 экз)

Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 128 с. (5 экз)

8. Иттен, И. Искусство цвета = KunstderFarbe : Пер. с нем. / И. Иттен ;И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. :Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

9 Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)

7.3. Периодические издания

- «Художник»

7.4. Интернет-ресурсы

- http://www.paintingart.ru Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
- http://www.art-helicon.ru/indexr.htm коллекция произведений современных российских и советских художников.
- http://www.artbaltica.com/lessons1.php Уроки живописи
- http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной Композиция, предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.
2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи натуры, с завершённой детальной проработкой формы.
3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.
4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.
5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.
2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:

- анализ аналогов работ
- учебники, учебно-методические пособия
- монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория профессиональной подготовки, оснащенная специализированным оборудованием. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
на 2018 – 2019 ч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. Исправлены технические ошибки
2. Уточнены формулировки.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры Академического рисунка и живописи

Протокол № 2 от « 31 » августа 2023 г.

Заведующий кафедрой

АРИЖ/		Калашникова Е.А./	31.08.2023г.
наименование кафедры	Подпись	Фамилия И. О.	Дата