Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калашникова Елена Андреевна
Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Дата подписания: 18.05.2023 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.В.ДВ.04.01 КОМПОЗИЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

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 «Композиция монументальной живописи» вариативной части, дисциплин по выбору обучающимся очной формы обучения по специальности 54.05.02 - Живопись в 8,9 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 – декоративного и станкового искусства
Пушков Валерий Борисович

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.В.ДВ.4.1 «Композиция монументальной живописи» 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 Композиция монументальной живописи 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 «Композиция монументальной живописи» в структуре ОПОП ВО относится к вариативной части учебного цикла, дисциплин по выбору.

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 «Композиция», «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) общепрофессиональных (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);

способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-3);

в) профессиональных (ПК)

способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

способностью формулировать устно и письменно свой творческий замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения (ПК-11);

способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-14);

способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции (ПК-26);

г)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 применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-1.5);

способностью использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве (ПСК-1.6);

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.

Владеть:

- - приемами и методами монументальной 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 8 зачетных единиц (288 часа).

Дисциплина реализуется в 8, 9 семестрах. Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 9 семестр; Зачет– 8 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	Композиция монументальной живописи	8	0		56	52	зачет
		9			56	88	36 Экзамен
ИТОГО ВСЕГО 288			**0**	**–**	**112**	**140**	**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 8.			
1 Художественно-образный язык и цвет в композиции			
Тема 1.1. Художественный образ и форма.	Лекция:		ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-11 ПК-14 ПК-26 ПСК-1.2 ПСК-1.5 ПСК-1.6
	Практические занятия (семинары): Стилизация и трансформация форм в композиции. Выбрать объект общего понятия. Выполнить несколько стилизаций данного объекта по привнесенным признакам	20	
	Индивидуальные занятия		
	Самостоятельная работа: выполнить несколько вариантов стилизации изображения с использованием: а) линии (плавной, прерывистой, ломаной, с изменяющейся толщиной) б) пятна и линии в) линии и штриха г) линии и точки д) пятна, линии и штриха е) пятна, линии и точки	20	
Тема 1.2. Фактура как средство выражения художественного образа	Лекции:		
	Практические занятия (семинары): Использование текстур и фактур в стилизации. Тональная и декоративная роль фактур. Выбор стилевого направления изображения с помощью фактур. зарисовки графических фактур, обозначающих разные свойства, с проработкой формы и объема с помощью различных графических фактур, с проработкой формы и объема	20	
	Индивидуальные занятия		
	Самостоятельная работа: выполнение стилизации с использованием фактур в разных стилевых направлениях (готика, модерн, классика, романтизм, футуризм, восток, русское кружево, африканский стиль…).	16	
Тема 1.3. Цвет как средство	Лекция:		
	Практические занятия (семинары): Принципы	16	

выражения художественного образа	построения композиции с использованием цветового круга. Функции композиции: для выявления противопоставлений; для достижения эффекта декоративности; для передачи световых эффектов; для передачи эмоциональных состояний Задание: выполнение одинаковых композиций: геометрических или сюжетно-декоративных (натюрморт, растительные мотивы и т.д.) в соответствии с различными типами колорита.		
	Индивидуальные занятия		
	Самостоятельная работа: выполнить несколько вариантов рисунка несложного интерьера, пейзажа или натюрморта, стараясь передать разный характер освещения:	16	
Контроль		0	Зачет
Итого за семестр		**108**	
Семестр 9.			
Раздел 2. Специфика построения композиций.			
Тема 2.1.	Лекции:		ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-11 ПК-14 ПК-26 ПСК-1.2 ПСК-1.5 ПСК-1.6
	Практические занятия (семинары): Виды композиций: фронтальная, объемная, глубинная пространственная. Анализ композиций. Эскиз декоративного панно на свободную тему	56	
	Индивидуальные занятия		
	Самостоятельная работа: выполнить эскизы монументально-декоративной композиции.	88	
	Контроль	**36**	Экзамен
	Итого за семестр	**180**	
ВСЕГО:		**288**	

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 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:

- просмотр учебно-творческих работ

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:

- *просмотр учебно-творческих работ*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта — 8., экзамена 9 сем.

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 *(если предусмотрено).*

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

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. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.1 / О. Шуази ; Под общ.ред. А.А.Сидорова; Пер.с фр., доп. и коммент. В.Д.Блаватского, Б.П.Денике, В.В.Павлова, А.С.Стрелкова. - 3-е изд. - М. : В. Шевчук, 2002. - 592 с. (4 экз)

2. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.2 / О. Шуази ; Под общ.ред. Ю.К.Милонова,А.А.Сидорова; Пер.с фр.Е.Г.Денисовой. - 3-е изд. - М. : В.Шевчук, 2002. - 708 с. (4 экз)

3. Соловьев, Н.К. История интерьера : Древний мир. Средние века: учеб. / Н. К. Соловьев. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во "В. Шевчук", 2007. - 384 с. : ил. (2 экз)

4. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. (2 экз)

5. 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)

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

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

8. 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)

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

10. 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)

11. - 271 с.

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

13. 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)

14. Иттен, И. Искусство цвета = Kunst der Farbe : 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)

15. 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)

16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Академия, 2008 (12 экз)

7.3. Периодические издания

- «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

- www.cor.home-edu.ru- Сайт цифровых образовательных ресурсов.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной 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 выполнить 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 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