Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет им. Р.Гамзатова»

Кафедра живописи

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УМУ
_____ Гаджиев Р.Д.
«31» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Б1.О.08.06 СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Направление подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) – «Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство)»
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения – очная, заочная
Год приема – 2024

Форма обучения	Се-местр	Трудоем-кость	Виды учебной работы					
			Лек-ции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Промежу-точный контроль	СРС	Форма аттестации
очная	9-А	252	4	-	108	9	131	Зачет/ Экзамен
заочная	9-А	252	4	-	36	9	203	Зачет/ Экзамен

Махачкала, 2024

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Станковая композиция» является: изучение станковой композиции для решения композиционных задач в изобразительном искусстве; изучение классических композиционных решений в произведениях живописи.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1	Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О.08.06 «Станковая композиция» относится к **обязательной части** и **Предметно-методическому модулю** учебного плана (основной профессиональной образовательной программы) подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями).

Дисциплина Б1.О.08.06 «Станковая композиция» базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в ходе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Перспектива», «История визуально пространственных искусств».

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения содержания дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Сюжетная композиция», «Печатная графика», «Дополнительное образование в области живописи», «Академический рисунок», «История мировой художественной культуры», выполнения заданий (учебной, производственной практик, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Код компетенции	Знает	Умеет	Владеет
ПК-1	Содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области «Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе.	Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу	Умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет **7** зачетных единиц (252 часа). Дисциплина изучается в 9-А семестрах.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№9	№А
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	**252**	**72**	**180**
1. Контактная работа:	**112**	**32**	**80**
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	4	2	2
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)			
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)	30	30	78
курсовое проектирование			
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем			
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	**131**	**40**	**91**
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)	**9**		**9**
Вид промежуточного контроля:		Зачёт	Экзамен

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№9	№А
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	**252**	**72**	**180**
1. Контактная работа:	**40**	**12**	**28**

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№9	№А
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	4	2	2
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)			
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)	36	10	26
курсовое проектирование			
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем			
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	**203**	**57**	**146**
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету	**9**	**3**	**6**
Вид промежуточного контроля:		Зачёт	Экзаза-мен

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад.часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции	72	2	30	-	40
2	Станковая композиция тематической картины	180	2	78	-	91
	Курсовое проектирование	*Х*				-
	Консультация к экзамену	*Х*				-
	Подготовка к экзамену (зачету)	*9*				Х
	Итого:	**252**	**4**	**108**	**-**	**131**

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад.часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции	72	2	10	-	57
2	Станковая композиция тематической картины	180	2	26	-	146
	Курсовое проектирование	*Х*				-
	Консультация к экзамену	*Х*				-
	Подготовка к экзамену (зачету)	*9*				Х
	Итого:	**252**	**4**	**36**	**-**	**182**

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции.

Тема 1. Предмет и задачи курса «Станковая композиция».

Определение целей и задач курса. Теория станковой композиции. Основные категории станковой композиции. Специфические проблемы станковой композиции того или иного жанра изобразительного искусства. Материалы, инструменты, технические средства.

Тема 2. Композиционное решение эскиза.

Выполнение эскизов композиции интерьера, а также зарисовок с натуры этюдов и отдельных частей интерьера. Выполнение набросков зарисовок, этюдов, мотивов сельского пейзажа. Разработка эскизов, тональное и цветовое решение, выполнение набросков, этюдов. Выполнение композиции в жанре пейзажа (на основе материалов собранных на пленэрной практике).

РАЗДЕЛ 2. Станковая композиция тематической картины.

Тема 1. Общие принципы работы над станковой композицией.

Художественные средства и возможности. Композиция натюрморта. Композиция в многопредметном натюрморте и портрете. Эмоционально-образная трактовка портрета. Образная выразительность в многофигурной композиции.

Тема 2. Художественный образ в тематической композиции.

Сбор натурного материала. Осуществление композиционного поиска. Выполнение набросков зарисовок, этюдов фигуры человека в различных позах, движениях с учетом наметившегося замысла в эскизе. Разработка эскиза. Работа над подготовительным материалом для однофигурной или двухфигурной композиции с глубокими пространственными планами. Выполнение зарисовок и этюдов фигур людей в разных положениях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции	Выполнение практических заданий - зарисовок, эскизов, этюдов
2	Станковая композиция тематической картины	Выполнение практических заданий - зарисовок, эскизов, этюдов

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Средства текущего контроля успеваемости	Перечень компетенций
1	Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции	Практические задания	ПК-1
2	Станковая композиция тематической картины	Практические задания	ПК-1

Критерии оценивания в процессе текущей аттестации
(с учетом модульно-рейтинговой системы):

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме текущих и итоговых (семестровых) просмотров практических заданий, выполненных студентами.

Итоговой формой контроля является экзаменационный просмотр.

Оценка выполненного задания производится по следующим критериям:

оценка «Отлично» от 85 до 100 баллов, выставляется при представлении полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; полном и точном решении поставленных задач.

оценка «Хорошо» от 70 до 84 баллов, выставляется при представлении полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Удовлетворительно» от 51 до 69 баллов, выставляется при несвоевременном выполнении заданий; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Неудовлетворительно» выставляется при представлении неполного объема работ; неполном или неточном решении поставленных задач.

Критериальное значение для выставления недифференцированного зачета составляет 51 балл.

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

1. Семестр – 9; форма аттестации – зачет;
   Семестр – А; форма аттестации – экзамен.

2. **Примерный перечень вопросов к зачету:**

1. Определение понятий «набросок, зарисовка».
2. Термины композиционных понятий.
3. Основные форматы эскиза.
4. Схемы определения выбранного формата .
5. Основные законы и правила композиции.
6. Композиционные приемы и средства.
7. Задачи фор-эскиза и эскиза.
8. Выразительные средства наброска и этюда.
9. Особенности организации листа в фор-эскизе.
10. Тоновые отношения в фор-эскизе.
11. Методическая последовательность работы над фор-эскизом..
12. Особенности композиции при длительном рисовании в условиях.
13. Материалы, оборудование и инструменты
14. Влияние изучаемых предметов на дисциплину «Станковая композиция»
15. Виды и жанры тематической картины.
16. Роль композиции в художественном творчестве.

3. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, описание критериев оценивания компетенций представляются в таблице:

Код компетенции, индикаторы достижения компетенции (ИДК)	Уровни освоения компетенций			
	Продвинутый	Базовый	Пороговый	Не освоены компетенции
	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
	«зачтено»			«не зачтено»

ПК-1	- в полном объеме усвоил основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; - определяет и обосновывает содержание, формы и средства в соответствии с поставленными целями и задачами; владеет приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в области художественного образования	- в целом успешно, но с отдельными недочетами знает основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; - может определять и обосновывать содержание, формы и средства в соответствии с поставленными целями и задачами; - владеет приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в области художественного образования	- в целом успешно, но бессистемно знает основы теории и методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства; - может определять и обосновывать содержание, формы и средства в соответствии с поставленными целями и задачами	- не освоил основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; - не может определять и обосновывать содержание, формы и средства в соответствии с поставленными целями и задачами; - не владеет приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в области художественного образования

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

8.1. Перечень основной учебной литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции: учебник.- 3-е изд..- М.: Сварог и К, 2008
2. Живопись: учеб.пособие для вузов/ Н.П.Бесчастнов [и др.].- М.: ВЛАДОС, 2005
3. Проблемы композиции: учеб.пособие/ М.В.Алпатов, Н.Н.Волков, В.В.Ванслов [и др.]; Рос.Акад.художеств, МГАХИ им. В.И.Сурикова, НИИ теории и истории изобр.иск.РАХ.- М.: Изобразит.искусство, 2000
4. Котляров А.С. Композиционная структура изображения: учеб. пособие.- М.: Университет. книга, 2008.
5. Свешников А.В. Композиционное мышление: Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения: учеб. пособие.- М.: Университет. книга, 2009.

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы

1. Гренберг Ю.И., Технология станковой живописи, М., «Изобразительное искусство», 1982.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541354.
3. Композиция: методика преподавания фигурной композиции [Электронный ресурс]/ авт.-сост. В.Е.Елизаров; Москов. академ. художеств. лицей Рос. академии художеств.- М: МАХЛ РАХ, 2006

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. НЭБеLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus titles open.asp
2. ЭБCIPR BOOKS https://www.iprbookshop.ru/

8.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. Microsoft Power Point
2. Microsoft Word

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Специализированная учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оснащенная следующим оборудованием и инвентарем: натюрмортные столы, постановочные площадки, подиумы, щиты, прожектор, наглядные пособия, мольберты, табуреты под краски и палитры, планшеты, столы, стулья;
2. Натюрмортный фонд: драпировки, различные по цвету и фактуре, предметы быта, пригодных для решения учебных задач в натюрморте, гипсовые геометрические тела, розетки, части лица, античные головы, части тела и пр., муляжи овощей, фруктов и т.д.;
3. Методический фонд;
4. Наличие штата натурщиков разного возраста, телосложения, с характерными портретными чертами.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Станковая композиция» включает в себя практические занятия по изобразительному искусству. В течение всего срока обучения студенты приобретают практические навыки по методике и технологии работы различными изобразительными материалами, овладевают широким спектром изобразительных техник станковой живописи, изучают основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного изображения. Особое внимание уделяется на приобретение знаний в построении реалистической формы, умении видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным постановкам. Постановки должны быть разнообразные по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, интересны в композиционном отношении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию студентов. Прежде чем студентам приступить к

работе педагог должен четко сформулировать цель данного задания и задачи, которые студенту предстоит решать в процессе исполнения. Каждый этап работы необходимо контролировать, устраивая промежуточные просмотры, что способствует более четкому соблюдению последовательности исполнения задания и дает возможность сформировать эталон.

Основным видом изучения Станковой композиции является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему бакалавру-педагогу необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения натуры. Такими видами живописного изображения натуры являются быстрые, лаконичные этюды, зарисовки и наброски, дающие возможность быстрого схватывания силуэта, формы, соотношения масс, цвета и тона, подобный способ работы применяется во время прохождения учебной практики на пленэре.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля):

Зав. кафедрой живописи, акад. РАХ, профессор, Мусаев А.Б;

методист кафедры живописи Камилова А.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Б1.О.08. ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ Б1.О.08.06 СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1. **Цель освоения дисциплины (модуля):** изучение станковой композиции для решения композиционных задач в изобразительном искусстве; изучение классических композиционных решений в произведениях живописи.

2. **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Станковая композиция» относится к обязательной части образовательной программы: 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).

3. **Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):**

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.

4. **Общая трудоемкость дисциплины (модуля)** составляет **7** зачетных единиц (252 часа).

5. **Семестры:** 9-А.

6. **Основные разделы дисциплины (модуля):** Основные закономерности, правила и приемы станковой композиции. Станковая композиция тематической картины**.**

7. **Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:** творческие задания, просмотр, зачет, экзамен.

8. **Авторы:** Мусаев А.Б., проф., зав. кафедрой живописи, Камилова А.Р., методист каф.живописи.