

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Основы станковой композиции БЗ.ДВ.9

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Валиуллин Ф.Р.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902445014

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, б/с Валиуллин Ф.Р. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Farit.Valiullin@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

□ подготовка будущих учителей изобразительного искусства к методически грамотной профессиональной деятельности в учреждениях общеобразовательного типа, социокультурной сфере и изобразительной деятельности.

□ цель курса - дальнейшее изучение предмета "Основы станковой композиции"- одного из видов художественного отображения окружающей действительности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

"Основы станковой композиции" является дисциплиной модуля "Основы художественного мастерства" и одной из учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "Основы станковой композиции" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников - будущих учителей рисования. Концепция курса ориентирует студентов на освоение комплекса видов профессиональной деятельности, в числе которых: учебно-воспитательная деятельность, научно-методическая деятельность, деятельность в области социальной педагогики, культурно-просветительская деятельность, коррекционно-развивающая деятельность. В области учебно-воспитательной деятельности учителя рисования рассматривается осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; использование технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; применение современных средств оценивания результатов в обучении. Научно-методическая деятельность включает в себя выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; анализ собственной профессиональной деятельности с целью ее совершенствования. В области социально-педагогической профессиональной деятельности студенты осваивают планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике; проведение профориентационной работы; оказание помощи в социализации учащихся. Культурно-просветительская деятельность учителя рисования ориентирована на формирование общей культуры учащихся. Коррекционно-развивающей деятельности направлена на реализацию личностно ориентированного подхода к образованию и развитию детей; работу по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии.

Для решения сложных и многогранных задач воспитания курс "Основы станковой композиции" использует знания по педагогике (теоретическая педагогика, практическая педагогика), психологии (общая психология, возрастная и педагогическая психология). Подготовка будущих учителей рисования к методической деятельности в школе опирается на теоретико-педагогическую профессиональную подготовку, задействует знания студентов по теории художественного образования, методике педагогических исследований. Важное значение для успешного изучения студентами курса "Основы станковой композиции" имеют дисциплины художественно-теоретической подготовки, на которых осуществляется практическое освоение уроков живописи, история изобразительного искусства, академический рисунок, композиция). Навыки, получаемые студентами при освоении дисциплин художественной подготовки, придают методике художественного образования необходимую практическую направленность, обеспечивают необходимый технологический набор знаний изобразительного искусства. Динамичный характер развития методики художественного образования как области научного предполагает использование студентами знаний по курсам "Компьютерные технологии в художественном образовании" и "Информационные компьютерные технологии в культурно-просветительской деятельности".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-14 (общекультурные компетенции)	Готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям
ОПК- 1 (профессиональные компетенции)	Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК- 11 (профессиональные компетенции)	различных образовательных учреждениях
ПК-1 (профессиональные компетенции)	Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях
СК-1	Способен использовать систематизированные художественно-исторические и художественно-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, применяя современные изобразительно-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- цели и задачи композиции;
- основные виды композиции ;
- основные законы композиции ;
- историю развития композиции в изобразительном искусстве ;

- методы, формы и средства художественного образования в их связи с видами изобразительной деятельности школьников и с учетом дифференцированных подходов в обучении и воспитании;
- методики организации внеклассной и внешкольной художественно-воспитательной работы;
- средства и методы развития у учащихся способности к самообразованию;
- технологии педагогического контроля за художественным развитием школьников;

2. должен уметь:

□ конструировать, организовывать и анализировать содержание и процесс художественного обучения и воспитания с учетом развития: интереса у детей к искусству, к высокохудожественным изобразительным произведениям разных форм, жанров и стилей; потребности в общении с искусством; восприятия глубоких и разнообразных чувств и сопереживаний, вызванных художественными образами, осознания учащимися роли изобразительного искусства в духовной жизни человека, связей искусства с жизнью; творческих возможностей, эстетического вкуса.

3. должен владеть:

- системными практико ориентированными методическими знаниями о содержании и видах профессиональной деятельности учителя рисования;
- педагогическими условиями преподавания живописи и художественного воспитания школьников.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- системными практико ориентированными методическими знаниями о содержании и видах профессиональной деятельности учителя рисования;
- педагогическими условиями преподавания композиции и художественного воспитания школьников.

Владеет основами изобразительной деятельности, способен применять навыки работы дополнительными изобразительными материалами, на уровне, необходимом для решения конкретных художественно-образовательных и культурно-просветительских задач

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Изучение основных законов, правил и приемов композиции, история композиции.	8	1-4	12	0	0	
2.	Тема 2. Изучение закона "Закон цельности", подчинение второстепенного в композиции главному.	8	5-8	12	0	0	
3.	Тема 3. Изучение закона типизации, изучение основных черт и характеристика закона жизненности	8	8-12	12	0	0	
4.	Тема 4. Изучение закона контрастов, как одного из доминантных законов композиции. Изучение основных правил и приемов композиции.	8	12-16	12	0	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	экзамен
	Итого			48	0	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Изучение основных законов, правил и приемов композиции, история композиции.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Изучение основных законов композиции, история станковой композиции. Характеристика законов композиции. Умение выделить и решать конструктивную идею. Работа с эскизами.

Тема 2. Изучение закона "Закон цельности", подчинение второстепенного в композиции главному.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Закон цельности - как один из первых законов, подчинение второстепенного главному. Анализ и обобщение композиций художников (примеры).

Тема 3. Изучение закона типизации, изучение основных черт и характеристика закона жизненности

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Закон типизации или закон жизненности, умение выделить типичное в природе, обстоятельствах. Работа с историческим материалом, документами.

Тема 4. Изучение закона контрастов, как одного из доминантных законов композиции. Изучение основных правил и приемов композиции.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Закон контрастов, один из основных законов композиции, который является воздействующей силой композиции и определяет ее выразительность. Умение выделять и грамотно применять законы контрастов в композиции. Знание основных правил композиции.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Изучение основных законов, правил и приемов композиции, история композиции.	8	1-4	Самостоятельная работа над темой городской пейзаж, формат А-3	6	просмотр
2.	Тема 2. Изучение закона "Закон цельности", подчинение второстепенного в композиции главному.	8	5-8	Самостоятельная работа над темой городской пейзаж, работа над эскизами.	6	обсуждение, просмотр
3.	Тема 3. Изучение закона типизации, изучение основных черт и характеристика закона жизненности	8	8-12	Переход от эскизной части к картине "Казань", формат от А-3 до А-2, материал гуашь, акрил.	6	обсуждение, просмотр.
4.	Тема 4. Изучение закона контрастов, как одного из доминантных законов композиции. Изучение основных правил и приемов композиции.	8	12-16	Завершение темы городской пейзаж, обобщение и конкретизация пройденной работы. Общий просмотр, анали	6	просмотр.
	Итого				24	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Чтение и анализ учебников по искусству композиции.
- Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях
- Посещение мастер-классов учителей рисования
- Посещение и участие в научно-практических (методических) конференциях педагогов-художников
- Научно-творческие устные и письменные задания: аннотации, рецензии на научно-методические материалы педагогов-художников,
- Научные доклады по актуальным вопросам художественно-педагогической практики
- Изучение научно-методических материалов педагогов-художников

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Изучение основных законов, правил и приемов композиции, история композиции.

просмотр, примерные вопросы:

Законы композиции применимы во всех видах искусства, но имеют свое специфическое содержание. Изучение законов композиции является основополагающей для всех видов искусства. Умение учащихся идентифицировать и различать законы композиции, уметь применить на практике, знать и разбирать произведения художников- необходимые условия курса.

Тема 2. Изучение закона "Закон цельности", подчинение второстепенного в композиции главному.

обсуждение, просмотр, примерные вопросы:

Главным законом является закон цельности, сущность его - в неделимости композиции, объединяющей в одно целое все компоненты произведения. Другим свойством закона цельности является взаимная согласованность и связь всех элементов композиции, где выделяется центр внимания, подчиняющий второстепенное.

Тема 3. Изучение закона типизации, изучение основных черт и характеристика закона жизненности

обсуждение, просмотр., примерные вопросы:

2. Закон типизации (закон жизненности). Имеет 3 основные черты: 1 ? типичность характеров и обстоятельств в которых развивается действие (Саврасов ?Грачи прилетели?, Левитан ?Золотая осень?, Репин ?Портрет протодьякона?) 2 ? передача в произведении ощущения движения, развитие действия во времени. (Репин ?Не ждали?, Пименов ?Новая Москва?. 3 ? новизна.

Тема 4. Изучение закона контрастов, как одного из доминантных законов композиции. Изучение основных правил и приемов композиции.

просмотр., примерные вопросы:

закон контрастов, один из основных законов композиции, который является воздействующей силой композиции и определяет ее выразительность. Живопись строится на контрастах холодных и теплых цветов. Сила цвета увеличивается от сочетания контрастных цветов (например красного и зеленого, белого и черного, оранжевого и синего).

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену по композиции

1. Предмет композиции.
2. История развития композиции.
3. Сущность творческого процесса.
4. Основные законы композиции.
5. Правила, приемы и средства композиции.
6. Ритм в композиции.
7. Сюжетно- композиционный центр.
8. Симметрия в композиции.
9. Асимметрия в композиции.
10. Параллельность в композиции.
11. Расположение главного на втором плане.
12. Восприятие объектов изображения.
13. Портретное изображение головы или фигуры в композиции.

14. Передача впечатления монументальности с композиции.
15. Пространство в композиции.
16. Горизонтالي и вертикали в композиции.
17. Диагональные направления.
18. Композиция станковой живописи.
19. Натюрморт в композиции.
20. Интерьер в композиции.
21. Пейзаж в композиции.
22. Портрет и однофигурная картина.
23. Сюжетно-тематическая картина.
24. Композиция в графике.
25. Композиция книги.
26. Плакат.
27. Композиция в монументальном искусстве.
28. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Основные задания по композиции:
основные задания по композиции:
  1. Умение работать с эскизами, черно-белые и обобщенные цветовые эскизы.
  2. Задача сбора материалов по заданной теме" наброски, фотографии, этюды с натуры.
  3. Знание технологии материалов с которыми работают учащиеся.
  4. Работа с этапами картины.
  5. Переход к картине, умение вести работу, обобщая собранный материал.
  6. Умение провести анализ.

7.1. Основная литература:

Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=409318>

Жабинский В.И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=460493>

Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие / З.В. Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=411740>

Федоренко В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. Е. Федоренко. - М.: Флинта, 2012. - 152 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=462707>

Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб.: Тип. Спб. общ.печат. дела в России Е. Евдокимов, 1901. - 136 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=35303>

7.2. Дополнительная литература:

Василенко Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=260573>

Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб.: Тип. Спб. общ.печат. дела в России Е. Евдокимов, 1901. - 136 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=353035>

Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=409318>

Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции.- М.: Когито-Центр, 2012.- 221 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query

Червонная С.М Искусство и религия: Современное исламское искусство народов России..- М.: Прогресс-Традиция, 2008.-302 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

1. [http:// www.yanko.lid.ru](http://www.yanko.lid.ru) <http:// www.yanko.lid.ru> - <http:// www.yanko.lid.ru>
2. <http:// www.m-planet.ru/> <http:// www.m-planet.ru/> - <http:// www.m-planet.ru/>
3. <http:// www.yanko.lid.ru> <http:// www.yanko.lid.ru>
4. <http:// www.yanko.lid.ru> <http:// www.konsa.kharkov.ua>
5. <http://www.konsa.kharkov.ua> - 6. <http://www.eksmo.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Основы станковой композиции" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- Наглядные пособия и учебная методическая литература, иллюстрации, фонотека, видеотека.
- Для обеспечения дисциплины необходимы:
  - Специально оборудованные мастерские с наличием необходимых оборудования для изобразительной деятельности (мольберты, доски для демонстрации изображений, художественный реквизит)
  - Экран, интерактивная доска, видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Изобразительное искусство .

Автор(ы):

Валиуллин Ф.Р. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.