

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Кафедра музыкального и художественного образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.02 Русская академическая художественная школа и технология
работы над композиционной формой
Направление подготовки Педагогическое образование
Магистерская программа: Изобразительное искусство

Аннотация

Данный учебно-методический комплекс (УМК) разработан для студентов 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Изобразительное искусство.

Дисциплина Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формой входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин (дисциплины, устанавливаются вузом (факультетом)) Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Общее количество часов - 180, из них 32 ч. - аудиторные занятия и 121 — самостоятельная работа. Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц.

Степень (квалификация) выпускника — магистр.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование для очной формы обучения составляет 2 года.

Составными компонентами УМК являются:

1. Аннотация.	Стр. 1
2. Рабочая программа учебной дисциплины М.2.В.01 Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Изобразительное искусство	Стр. 2
2.1. Список рекомендуемой литературы	Стр. 8
2.2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Стр. 10

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю
декан ФКИ
Е.А. Каюмова
«01» сентября 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.02 Русская академическая
художественная школа и технология работы
над композиционной формой

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 5

Направление: 44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа: Изобразительное искусство

Квалификация (степень) выпускника: магистр

1. Цель изучения дисциплины.

Техники и технологии работы над композиционной формой являются закономерной составляющей при исполнении графических, живописных, объемно-пространственных произведений. Важность учебного предмета связана с развитием образного мышления, вкуса и исполнительского мастерства.

Цель курса — дать профессиональные знания в последовательности, подготовить к самостоятельной, творческой деятельности, на основе изучения и практической работы, средствами, приемами и правилами отражения действительности, на примере русской академической художественной школы.

Программа предполагает решение следующих задач:

1. Овладеть основами построения формальной композиции
2. Изучить и освоить средства и приемы ведения графического и живописного произведения
3. Научить последовательно решать творческие задачи.
4. Привить понятие законченности произведения
5. Воспитать понимание роли автора в выбранной профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина М.2.В.01 Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формой входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин (дисциплины, устанавливаются вузом (факультетом)) Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Дисциплина предполагает теоретические и практические занятия по изобразительному искусству. В течении всего срока обучения осуществляется методическо-практическая взаимосвязь с другими составляющими ООП, такими как: Русские народные традиции в отечественном изобразительном искусстве, Инновационно-творческие методы и технологии преподавания изобразительного искусства.

Дисциплина ориентирована на формирование профессиональных знаний по методике и технологии создания композиционного художественного произведения различными изобразительными средствами (графике, живописи) при помощи которых реализуются творческие идеи.

3. Требования к уровню освоения программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.:

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных задач.

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-8 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения к анализу результатов процесса их использования в образовательных учреждениях различных типов.

ПК-9 готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области.

В области культурно-просветительской деятельности

ПК.21 способность формировать художественно-культурную среду.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- содержание методики композиции, вопросы единства содержания и формы в произведении искусства;
- технологическую последовательность в исполнении графического и живописного произведения на примере Русской академической художественной школы.
- Свойства и особенности различных художественных материалов.

***Уметь*:**

- ориентироваться в условиях современного развития искусства
- прочитывать и анализировать художественные произведения различных видов и жанров
- выбирать материал и форму изложения в зависимости от содержания создаваемого произведения
- создавать композиции различными средствами.

***Владеть*:**

- навыками профессионального мастерства при создании произведения
- профессиональной терминологией
- культурой мышления при выборе техники и технологии создаваемого произведения.

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость	Распределение по семестрам			
	Всего	1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	180	180			
Аудиторные занятия	32	32			
Лекции	16	16			
Практические занятия	16	16			
Семинары					
Лабораторные работы					
Другие виды аудиторных работ	16 (интеракт)	+			
Другие виды работ					
Самостоятельные работы	121	121			
Курсовой проект					
Реферат					
Расчетно-графические работы					
Формы текущего контроля	просмотр	+			
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом	Экзамен, 27	Экзамен, 27			

5. Содержание программы учебной дисциплины

Помимо лекционных занятий, предполагается исполнение в живописи и графике тематических постановок для закрепления знаний.

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практич. (семинары)	лабораторные	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 40%)	
1.	Формальная композиция	3	3	3		5	15
2.	«Три» для графики и для живописи	2	1	1			10
3.	Определение «Главного героя», на примере народного портрета в Русской академической школе XVIII-XIX в.	3	1	1		5	15
4.	Три типа колорита	4	1	1		5	15
5.	Три вида композиционной организации	4	2	2			10
6.	Технология исполнения графического листа в материале	3	2	2		3	15
7.	Технология печати в различных графических техниках	3	1	1		1	11
8.	Технология исполнения живописного произведения на примере Русской живописи XIX- начала XX в.в.	5	1	1		5	15
9.	Технология лессировки по подготовительному портрету в завершающей стадии работы над живописным произведением	5	4	4		2	15
	ИТОГО:	32 часов (0,9 зач.ед.)	16 часов	16 часов		16 часов (50%)	121

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел № 1. Формальная композиция

Задание направлено на освоение композиционной грамоты, умение осуществлять отбор количеств масс черного; серого; белого в формате и их соотношения. Реализовывать на практике различные техники, выделяя главное от второстепенного.

Задача: Выполняя данное задание в нескольких вариантах, студенту прививаются навыки отбора и художественного вкуса, видение перспективности развития той или иной композиции:

- пятно, цвет, фактура
- фронтально-пространственная композиция
- объемно-пространственная композиция

Методические рекомендации:

1. Композиционные писк на основе силуэтных графических форм с применением аппликаций — черной, серой и белой накладной бумаги.
2. Выполнение форэскизов различными материалами с применением объема,

акцентирующего дополнительные тоновые составляющие предполагаемого композиционного решения.

Раздел № 2. «Три» для графики и для живописи

Цель привить студентам понимание графического и живописного единства при решении задач, связанных с композицией в графике и живописи.

Три тона в графике и три цвета в живописи — как единая составляющая для любой художественной деятельности в изобразительном искусстве.

Задачи: Разложить на составляющие натюрморт из нескольких предметов и разных материалов при боковом освещении, в три тона графически, с перспективой перевода в живопись уже на основе трех составных цветов.

- Натюрморт должен быть решен с четким выявлением границ света и тени (Графика)
- На основе графического решения составляются три цвета: желтый, красный, синий. На основе составленных цветов решить живописно-графическую задачу, при условии, что источник освещения — теплый.

Методические рекомендации:

1. Исполнение форэскизов свободным графическим материалом
2. Формат для графики и живописи не должен превышать А3.
3. Каждый цвет для живописи должен состоять из 2 составляющих по принципу «теплый-холодный». (Например: желтый — кадмий желтый; средний+сиена натуральная).

Раздел № 3. Определение «Главного героя», на примере народного портрета в Русской академической школе XVIII-XIX в.

Данное задание направлено на освоение и практическое использование знаний композиционной грамоты выделять главное и второстепенное и поэтапно опираясь на темы № 1 и 2 решать поставленную задачу. Использовать на начальном этапе любые графические материалы.

Задачи: Решить графически натюрморт из прозрачных предметов на контражуре с поставленной задачей — в конечном итоге — при окончательном решении композиции в графике или живописи, акцентированная доминанта должна быть сосредоточена одним из предметов.

Методические рекомендации:

1. В три тона решая форэскизы, полную тоновую разницу давать одному из предметов и сужение тоновых отношений для других.
2. При последующем переводе графического решения в живописное — давать выбранному предмету, (как и «главного героя») полный цветовой спектр из выбранного колористического решения для данной композиции. Формат А3.

Раздел № 4. Три типа колорита

Цель: На основе отобранного материала по летней практике, построить формально-жанровую композицию. Данное задание направлено на активное освоение и практическое использование навыков композиционной грамоты.

Задачи: Образно выделить через тон и цвет характеристики, присущие выбранной теме.

Методические рекомендации:

Выбранную композицию решить в трех типах колорита

1. С цветовым акцентом.
2. Монохромном.
3. Полихромном.

Раздел № 5. Три вида композиционной организации

Цель: Задание является суммарным по основам композиционной организации плоскости и практическое использование навыков композиционной грамоты, умение в осуществлении художественного замысла и способности поэтапно осуществлять поставленные задачи.

Задачи: Поэтапно одну из выбранных постановок (натюрморт, включающих в себя разнообразные фактуры: ставится задача по определению гармоничного соотношения пятна, фактуры, цвета-тоновых отношений и внутриформатная ритмическая организация.

Методические рекомендации:

В формате А3 исполнить три вида композиционной организации

1. Формальная (чувственность и ассоциативность)
2. Сюжетная (литературное повествование)
3. Монтажная (в основе лежащей конструкции. Констатация)

Раздел № 6. Технология исполнения графического листа в материале

Цель: Данная дисциплина направлена на освоение и практическое использование теоретических знаний по композиции в умение перевода задуманного произведения в материал с целью усложнения технологического процесса создания и его тиражирования.

Задачи: При выполнении натюрморта, в графическом, черно-белом материале, студент на практике выбирает ту или иную технику исполнения.

- Исполняется силуэт группы предметов таким образом, чтобы они воспринимались как единое целое.
- Вводится в конструкцию предметов дополнительные тона: два серых и белых.
- Разработать наибольшее количество форэскизов различными материалами (тушь, гуашь, сангина, мягкий карандаш, перо)

Методические рекомендации:

1. Выбор места и разгарса
2. Выполнение форэскизов
3. Определение последовательности выполнения в материале
4. Работа в выбранной технике А4.

Раздел №7. Технология печати в различных графических техниках

Задачи: Освоение на практике специфику печати в различных графических техниках (Литография, линогравюра, офорт, гравюра на картоне)

1. Технология приготовления печатных красок.
2. Подготовка печатных форм.
3. Исполнение в черно-белом варианте, цветном, с растяжками, глубокая печать.

Раздел № 8. Технология исполнения живописного произведения на примере Русской живописи XIX- начала XX в.в.

Цель: Задание направлено на практическое освоение и использование навыков работы на натуре (пленэре) и работы с использованием наработанного материала.

Задачи: На основе этюдов с натуры, подготовить графические композиции(эскизы) для выполнения:

- живописная техника;
- живописно-графическая техника.

Исполнить тематический пейзаж (городской, сельский и тематический портрет, связанный с профессией портретируемого (рабочий, пчеловод и т.д.)

Последовательность исполнения:

- графическое исполнение
- подбор палитры «Тепло-холод»
- подготовка для лессировочных работ живописного портрета

Раздел № 9. Технология лессировки по подготовительному портрету в завершающей стадии работы над живописным произведением.

Цель: На основе теоретических знаний Западноевропейской живописи закрепить и развить практические навыки в усложнении и обогащении живописных возможностей создаваемого произведения.

Задачи: Подготовленный тематический портрет по теме «Технология исполнения живописного произведения» в живописно-графической технике завершить путем лессировкой цветными лаками (три цветовых градации):

1. Если основа (произведение) подготовлена в «теплой» гамме — лаки должны быть «холодными»
2. Если основа (произведение) подготовлена в «холодной» гамме — лаки должны быть «теплыми».

Таким образом, путем «поднятия» цвета, достигается глубина цвета и тона в тенях и подготовка к корпусному письму на свету.

Последовательность работы над живописно-графическим произведением обязательна.

1. Живописно-графическая подоснова на прозрачных чистых цветах.
2. Усложнение цвета в тенях цветным лаком по принципу «Тепло на холод» и наоборот. Просушка 24 часа.
3. Корпусное письмо на свету через белила. Прослушка.
4. Лессировки лаками (на основе даммарного, акрия-фисташкового, кедрового и т.д.)

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Бесчастнов Н.П. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2010. - 233 с., ил. <http://www.knigafund.ru/books/57935> (электронный ресурс - свободный доступ).
2. Свешников А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей композиционного мышления при работе над формой живописного произведения: учебное пособие. Издательство: Университетская книга, 2009 г. <http://www.knigafund.ru> (электронный ресурс - свободный доступ).

6.2. Дополнительная литература:

Технология исполнения живописного произведения

1. Ломоносова, М. Т. Графика и живопись : учебное пособие / М. Т. Ломоносова (и др.). - М.: АСТ, 2006. - 202 с.
2. Панксов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для вузов. / Г. И. Панксов. - М. : Академия, 2007. - 143 с.
3. Левитин, Е. С. Очерки по истории и технике гравюры, С издательство «Изобразительное искусство», 1987. М. - 111 с.
4. Денисенко, В. И. Бадян, В. Е. Основы композиции. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ. Издательство : Академический проект. Трикста. Серия : Gaudeamus, 2011 г. - 175 с.
5. Кошман Л. В., История русской культуры IX-XX веков. Учебное пособие. Издательство : Книжный дом «Университет» (КДУ), 2011, - 490 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Рекомендованных интернет ресурсы:

1. Энциклопедия живописи и графики // Art-каталог: живопись и графика: сайт.2008.URL:

<http://www.art-catalog.ru/> (дата обращения:08.07.2011)

2. Галерея Arttrans: каталог русских и знаменитейших мировых художников // Arttrans:сайт.2008. URL: <http://www.arttrans.com.ua> (sub) artists/(дата обращения. 09.07.2011 г.)
3. Русские художники-пейзажи // soft-light.ru: сайт 2008. URL: http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki_pejzazhi/html (дата обращения 09.07.2011 г.)

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- Аудитории, мольберты, подиумы, материалы для художников.
- Выставочные залы, картинная галерея.

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование материалов обучения, пакетов программного обеспечения	Наименование технических и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материалов
1	Формальная композиция	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы.	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом
2	«Три» для графики и для живописи	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы. Онлайн-версии периодической литературы.	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом
3	Технология исполнения графического листа в материале	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы. Онлайн-версии периодической литературы	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом
4	Технология исполнения живописного произведения на примере Русской живописи XIX-начала XX в.в.	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы. Онлайн-версии периодической литературы	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Основная цель дисциплины - дать профессиональные знания и навыки будущему художнику и педагогу и подготовить к самостоятельной творчество-педагогической деятельности.

Дисциплина включает в себя три раздела:

Первый раздел — лекционный.

Он включает в себя вопросы, связанные с правилами и закономерностями организации и ведения композиционной формы, как единые для всех видов и жанров изобразительного

искусства.

Второй раздел — практических занятий.

Он включает в себя специфические особенности по организации и ведению композиционной формы. Он предполагает изучение и практическое применение техник и технологий старых мастеров (от мастеров раннего Возрождения, до исполнительского мастерства поколений художников XIX-XX в.в.) В раздел входит изучение и исполнение своего задуманного произведения по технологиям разных времен и поколений художников.

Третий раздел — самостоятельная работа. Она подразделяется на две составляющие — аудиторную и домашнюю. Они предполагают ведение самостоятельных композиций на основе поставленных натюрмортов и материале собранном во время летних практик и этюдах на пленэре.

Основная задача выполнения заданий по данной дисциплине — освоение закономерностей перехода от исполнения эскиза к планомерному овладению методом, системой и технологиями работы над художественным произведением.

Текущий просмотр осуществляет ведущий преподаватель, а итоговый экзаменационный контроль проводится комиссией или преподавателями кафедры художественного образования.

7.2. Методические рекомендации для студентов

Познав основные законы композиции, студенты становятся способными к анализу и пониманию произведений различных видов и жанров искусства. А знания технологическому ведению произведения обогащает и организует будущих художников к исполнению задуманного произведения на более высоком художественном уровне. Эти знания воспитывают: вкус, меру, понятие степени законченности и т. д.

Творческое отношение по освоению дисциплины является необходимым условием для развития и формирования будущего художника-педагога.

Помимо аудиторных практических занятий, магистрант должен вести самостоятельную работу по совершенствованию профессиональных навыков в техническом исполнении композиционных произведений.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

8.1. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену).

1. Сущность понятия «композиция».
2. Основные виды композиции.
3. Виды колоритов.
4. Графические композиции(эскизы).
5. Живописная техника.
6. Живописно-графическая техника.
7. Технология исполнения живописного произведения.
8. Виды композиционной организации.
9. Композиционной грамота.
10. Технология приготовления печатных красок..

Практические задания.

1. Два натюрморта с иллюстрациями произведений русских художников XIX в.
2. Жанровая одно-двухфигурная композиция.
3. Серия композиционных форэскизов для будущих произведений в черно-белом и цветном вариантах.

8.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы

1. Постановочные натюрморты в аудитории.
2. Серия зарисовок с натуры при решении конкретной композиционной формы.
3. Копирование и включение ставшими классическими произведениями известных художников в поставленные натюрморты.
4. Технологический анализ и копия известного русского художника (Левицкий, Аргунов, Тропинин, Федотов, Саврасов, Крамской, Серебрякова, Бенза и т. д.)

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (*магистерская программа: Изобразительное искусство*).

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 1 от «29» августа 2014г.

Зав. кафедрой

П.И. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко