

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«31» октября 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.25

Графика в композиции

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Станк жив ОО №3-1-160.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (станковая живопись)"
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
10	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	238	94,5	27,5	10	
	РПД	238	94,5	27,5	10	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

Доцент

Мешков Михаил
Маркович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой монументального искусства

Антипина Дарья Олеговна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области графики в композиции. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов в области станковой живописи, умеющих выполнять академические и творческие работы в различных графических техниках различной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

- Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональное умение изображения предметов, явлений, образов.
- Выработать твердые навыки композиционной организации картинной плоскости, способность конструктивного анализа формы, чувство пластики и пропорциональных соотношений.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Академический рисунок
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- Пластическая анатомия
- История искусств
- Учебная практика (пленэрная практика)
- Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен использовать в изобразительной практике навыки рисунка, применять графические средства, демонстрировать познания в области пластической анатомии
Знать: Терминологию в области рисунка, его изобразительные материалы и основные выразительные средства
Уметь: Выполнять произведения с использованием графических изобразительных средств с учетом законов перспективы и знаний в области пластической анатомии
Владеть: Навыками применения художественно-выразительных графических средств в работе над произведением с учетом законов перспективы и знаний в области пластической анатомии

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Композиционное решение в формате	8				КПр
Тема 1. Рисунок модели в платье на нейтральном фоне		17	9	ГД	
Тема 2. Постановка в народном костюме.		17	9		
Раздел 2. Поиск цельного решения в композиции					КПр
Тема 3. Рисунок женской модели на фоне со складками.		17	9	ГД	
Тема 4. Короткие рисунки мягкими материалами на цветной бумаге		17	12,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Раздел 3. Графическое стилизованное переложение композиции	9				КПр
Тема 5. Работа на пленэре. Короткие зарисовки. Графическое переложение		14	5,75	ГД	
Тема 6. Сидящая женская постановка в интерьере на фоне окна		14	6		
Тема 7. Длительные зарисовки лежащей модели		14	6	ГД	
Раздел 4. Композиционно-декоративное решение в формате					КПр

Тема 8. Композиционное решение двухфигурной постановки. поиск композиции ведется в вертикальном и квадратном форматах.		14	6	ГД	
Тема 9. Композиционное решение двухфигурной постановки в горизонтальном формате		14	6		
Раздел 5. Графическое решение обнаженной модели					
Тема 10. Рисунок женской обнаженной модели с опорой на одну ногу на фоне драпировок с узором или орнаментом		14	6	ГД	КПр
Тема 11. Рисунок двухфигурной постановки. Композиционное решение на три тона. Стилизованная трактовка формы		18	6	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 6. Творческое переложение постановки	10				КПр
Тема 12. Пленэрная практика. Тонально композиционная переработка городского исторического пейзажа на основе ранее выполненных зарисовок		17	3	ГД	

Тема 13. Рисунок сидящей мужской модели с контрастным освещением. Графическая работа ведется в двух - трех дополнительных цветах		17	3	ГД	
Раздел 7. Работа над композицией в крупном формате					
Тема 14. Длительный рисунок двухфигурной тематической костюмированной постановки		17	3	ГД	КПр
Тема 15. Поиски компоновки в заданном формате обнаженной мужской модели. Компоновка в круге.		17	4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		241	119		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
-----------------	--	----------------------------------

ПК-2	<p>Излагает законы, принципы, методы и средства художественно-композиционного формообразования; художественно-графические материалы, их свойства и изобразительные возможности;</p> <p>Выражает графические эмоции, настроения, состояния, ассоциации, различными графическими материалами с учетом из выразительных возможностей опираясь на знания в области пластической анатомии и перспективы.</p> <p>Пользуется средствами и приемами формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты</p>	Вопросы для устного собеседования Творческая работа
------	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.</p>	<p>Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.</p>	<p>Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.</p>

3 (удовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.</p>	<p>В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.</p>	<p>Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств.</p>
Зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.</p>	<p>Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.</p>
Не зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос отсутствует или обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.</p>	<p>Практическое задание не представлено, использована чужая работа или практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности работы, либо одно из этих качеств.</p>

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 8	
1	Что обозначает термин «графика в композиции»?
2	Какие основные отличия предмета «графика в композиции» от «академического рисунка» ?
3	Какие бывают индивидуальные методики работы с композицией?
4	Какая дисциплина предшествует дисциплине «графика в композиции»?
5	Какие основные принципы графического рисования вы знаете?
6	Почему учебное рисование происходит по принципу «от простого-к сложному»?
7	Что такое композиционно-графический разбор?
Семестр 9	
8	В чем заключается специфика графической работы на пленэре?
9	Что такое композиционные пятна?
10	К каким простым графическим формам можно свести фигуру человека?
11	В чем заключается сложность выполнения постановки из нескольких предметов?
12	Что такое «мягкий материал» и каковы особенности работы в этой технике?
13	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе сложной графической композиции?
14	Какие материалы традиционно используют в учебном рисовании?
Семестр 10	
15	Какова роль композиции в работе над постановкой из нескольких предметов?
16	Что означает понятие «тон» в рисунке?
17	Что такое «сложная композиция» ?
18	Что такое «свето-теневые отношения» ?
19	Каково значение рисования простых графических пятен в работе художника?
20	Какое значение в композиции имеет «пятно» ?
21	Какие сложности возникают при компоновке в круг?
22	Чем отличается работа мягкими материалами от работы графическим карандашом?

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Рисунок модели в платье на нейтральном фоне
2. Постановка в народном костюме.
3. Рисунок женской модели на фоне со складками.
4. Короткие рисунки мягкими материалами на цветной бумаге
5. Работа на пленэре. Короткие зарисовки. Графическое переложение
6. Сидящая женская постановка в интерьере на фоне окна
7. Длительные зарисовки лежащей модели
8. Композиционное решение двухфигурной постановки. поиск композиции ведется в вертикальном и квадратном форматах.
9. Композиционное решение двухфигурной постановки в горизонтальном формате
10. Рисунок женской обнаженной модели с опорой на одну ногу на фоне драпировок с узором или орнаментом
11. Рисунок двухфигурной постановки. Композиционное решение на три тона. Стилизованная трактовка формы
12. Пленэрная практика. Тонально композиционная переработка городского исторического пейзажа на основе ранее выполненных зарисовок
13. Рисунок сидящей мужской модели с контрастным освещением. Графическая работа ведется в двух - трех дополнительных цветах
14. Длительный рисунок двухфигурной длительной костюмированной постановки
15. Поиски компоновки в заданном формате обнаженной мужской модели. Компоновка круга.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине "графика в композиции" представляют собой коллективный просмотр. Он проводится на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Камалова, Э. Р., Хамматова, В. В.	Графика рисунка	Казань: Издательство КНИТУ	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/120981.html
Ковалёв, А. А., Лойко, Г. В.	Композиция	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125407.html
Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/93077.html

Чеберева, О. Н., Астахов, В. Н., Флакман, А. А.	Рисунок натюрморта из геометрических тел. Композиционные приемы и методы обобщения светотеневой модели натюрморта с раскладкой на три тона	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/122894.html
---	--	---	------	---

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Камалова, Э. Р., Хамматова, В. В., Миротворцева, А. Ю.	Техника учебного и академического рисунка	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/100627.html
Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок головы	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/124811.html
Мешков М. М.	Графика в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019234
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110080.html
Усольцев, В. А.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/121307.html
Мешков М. М.	Академический рисунок. Натюрморт и голова человека	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022125

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Официальный сайт Государственного Русского музея: <http://www.rusmuseum.ru>
2. Официальный сайт Государственного Эрмитажа: <http://www.hermitagemuseum.org>
3. Официальный сайт Лувра: <http://www.louvre.fr>
4. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД <http://publish.sutd.ru>
5. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД: <http://library.sutd.ru>
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель и оборудование: профессиональные мольберты, стулья, табуреты, подиумы, осветительные приборы, обогреватели, ширмы. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.