

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю.А.
«23» июня 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Теория и практика работы над художественным произведением

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство**

Форма обучения: очная

Курс – 4

Семестр – 7

Всего зачетных единиц – 5 часов – 180

Форма отчетности: зачет – 7 семестр

Программу разработал
доцент Петьков В.В.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____

Смоленск
2022г.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.01 Теория и практика над художественным произведением» относится к дисциплине по выбору учебного плана. Логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисциплинами ОП «Живопись», «Рисунок», «Композиция»

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее изучение дисциплин ОП «Преддипломная практика», учебным практикам «Пленэр».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-4 Способен осуществлять различные виды внеурочной деятельности с различными категориями учащихся	Знать: формы внеурочной деятельности по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике; правила и закономерности, техники и технологии, приемы и особенности практической деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики; Уметь: осуществлять различные виды внеурочной деятельности по направлениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики с различными категориями учащихся; Владеть: опытом создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных и дизайне; опытом работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; навыками организации и проведения внеурочной деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики.
ПК-5 Способен использовать научные знания и умения в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования	Знать: историю изобразительного искусства и архитектуры; средства художественной выразительности, правила и законы композиции; пластическую анатомию; техники, материалы и технологии изобразительного и декоративно-прикладного искусства; теорию и практику рисунка, живописи, скульптуры, книжной и станковой графики; декоративно-прикладного и русского народного искусства, компьютерной графики и дизайна; Уметь: организовывать практическую деятельность учащихся с учетом знаний в различных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики, собственного опыта работы над созданием учебных и творческих работ в различных направлениях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики; Владеть: умениями и навыками учебной и

	творческой деятельности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного и декоративного искусства.
--	---

3. Содержание дисциплины

Раздел.1. Подготовка к работе над художественным произведением.

Знакомство с видами художественных произведений. Выбор жанра художественного произведения. Выбор темы художественного произведения. Изобразительно-выразительным средствам искусства (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция) и т.д.

Раздел 2. Работа над художественным произведением.

Выполнение набросков, этюдов, эскизов. Подготовка основы для ведения работы. Перенос картона, эскиза на формат для дальнейшей работы. Исполнение работы. Оформление работы. Представление на просмотре.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий				
			лекции и	семинары	практические занятия	лабораторные занятия	самостоятельная работа
Раздел.1. Подготовка к работе над художественным произведением							
1.1	Виды художественных произведений	8	-	-	-	6	2
1.2	Выбор жанра художественного произведения	8	-	-	-	6	-
1.3	Выбор темы художественного произведения	8	-	-	-	6	2
1.4	Изобразительно-выразительным средствам искусства (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция). Упражнения.	14	-	-	-	12	2
Раздел 2. Работа над художественным произведением							
2.1	Наброски	18	-	-	-	12	6
2.2	Этюды	18	-	-	-	12	6
2.3	Эскизы	18	-	-	-	12	8
2.4	Подготовка основы для ведения работы	12	-	-	-	8	4
2.5	Перенос картона, эскиза на формат	16	-	-	-	12	4
2.6	Исполнение работы	50	-	-	-	12	38

2.7	Оформление работы. Представление на просмотре	10	-	-	-	6	4
Итого		180	-	-	-	104	76

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Занятия лекционного типа планом не предусмотрены

Занятия лабораторного типа

7 семестр

Раздел.1. Подготовка к работе над художественным произведением

Лабораторная работа № 1.1 Тема: Виды художественных произведений.

Материал: ресурсы сети «Интернет»

Задачи: познакомиться с видами художественных произведений. Выбрать один из видов художественных произведений, для дальнейшего ведения работы.

Лабораторная работа № 1.2 Тема: Выбор жанра художественного произведения.

Материал: ресурсы сети «Интернет»

Задачи: познакомиться и выбрать жанр художественного произведения. Изучить литературу о жанрах художественного произведения. Проанализировать репродукции и фото художественных произведений.

Лабораторная работа № 1.3 Тема: Выбор темы художественного произведения.

Материал: ресурсы сети «Интернет»

Задачи: познакомиться с видами тем для художественного произведения. Подобрать тему для своей работы.

Лабораторная работа № 1.4 Тема: Изобразительно-выразительным средствам искусства (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция). Упражнения.

Материал: Материал на выбор студентов

Задачи: познакомиться с изобразительно-выразительными средствами искусства (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция). Изучить как изобразительно-выразительные средства влияют на художественное произведение. Выполнить упражнения с использованием изобразительно-выразительных средств (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция) на примере композиционных зарисовок (3 шт.).

Раздел 2. Работа над художественным произведением

Лабораторная работа № 2.1 Тема: наброски.

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага.

Задачи: выполнить несколько набросков на заданную тему (8 шт.).

Лабораторная работа № 2.2 Тема: Этюды.

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага

Задачи: выполнить несколько этюдов на заданную тему (8 шт.).

Лабораторная работа № 2.3 Тема: Эскизы.

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага

Задачи: выполнить несколько эскизов на заданную тему (8 шт.).

Лабораторная работа № 2.4 Тема: Подготовка основы для ведения работы.

Материал: картон, холст, грунт, клей и т.д.

Задачи: выбор формата, проклейка картона (холста), нанесение грунта и т.д.

Лабораторная работа № 2.5 Тема: Перенос картона, эскиза на формат Материал: уголь

Задачи: перевод картона на основу. Закрепление рисунка.

Лабораторная работа № 2.6 Тема: Исполнение работы.

Материал: Материал на выбор студентов.

Задачи: выполнение работы над художественным произведением.

Лабораторная работа № 2.7 Тема: Оформление работы. Представление на просмотре.

Материал: Материал на выбор студентов.

Задачи: выбор паспорту, цвета рамы. Оформление работы.

Самостоятельная работа

7 семестр

Раздел.1. Подготовка к работе над художественным произведением

Самостоятельная работа № 1.1 Тема: Виды художественных произведений

Задание: Самостоятельно изучить литературу о видах художественных произведений.

Подготовить небольшое сообщение (2-3 стр) о видах художественных произведений.

Материал:

Самостоятельная работа № 1.3 Тема: Выбор темы художественного произведения.

Задание: Самостоятельно изучить, рассмотреть и проанализировать репродукции художников на различные темы.

Материал:

Самостоятельная работа № 1.4 Тема: Изобразительно-выразительным средствам искусства (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция). Упражнения.

Задание: Самостоятельно проанализировать репродукции картин и фото художественных произведений на выявление изобразительно-выразительных средств композиции. Выполнить упражнения с использованием изобразительно-выразительных средств (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция) на примере композиционных зарисовок.

Материал:

Раздел 2. Работа над художественным произведением

Самостоятельная работа № 2.1 Тема: наброски

Задание: Самостоятельно выполнить несколько набросков на заданную тему (4шт.).

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага.

Самостоятельная работа № 2.2 Тема: Этюды.

Задание: Самостоятельно выполнить несколько этюдов на заданную тему (4шт.).

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага

Самостоятельная работа № 2.3 Тема: Эскизы.

Задание: Самостоятельно выполнить несколько вариантов эскиза композиции на заданную тему (4шт.).

Материал: акрил, гуашь, акварель, кисти, бумага.

Самостоятельная работа № 2.5 Тема: Перенос картона, эскиза на формат

Задание: Самостоятельно завершить перенос картона, итогового эскиза на формат

Материал: уголь и т.д.

Самостоятельная работа № 2.6 Тема: Исполнение работы

Задание: Самостоятельно завершить работу над художественным произведением.

Материал: Материал на выбор студентов

Самостоятельная работа № 2.7 Тема: Оформление работы. Представление на просмотре.

Задание: Самостоятельно закончить оформление художественного произведения для просмотра (подготовка паспорту, каталожных данных, покраска рамы и т.д.).

Материал: краски, картон, кисти и т.д.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий и ответов на контрольные вопросы.

Оценочные средства

Контрольные вопросы

1. Назовите виды художественных произведений
2. Назовите основные элементы формы композиционного построения картины
4. Назовите этапы работы над художественным произведением
5. Какова цель композиции как учебного предмета?
6. Назовите изобразительно-выразительные средства искусства, используемые в художественном произведении
7. Назовите жанры художественных произведений
8. Назовите темы художественных произведений
9. Дайте определение термина «набросок»
10. Дайте определение термина «этюд»

Критерии оценки

"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

"Удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющимся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

7 семестр

Зачёт

Форма проведения зачета – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Студент к просмотру представляет академические работы:

1. готовое художественное произведение
2. упражнения с использованием изобразительно-выразительных средств (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция) на примере композиционных зарисовок (3 шт.).
3. Наброски на заданную тему (8 шт.).
4. Эскизы на заданную тему (8 шт.).
5. Этюды на заданную тему (8 шт.).

Студент к просмотру представляет самостоятельные работы:

1. Виды художественных произведений (текстовое сообщение) (2-3 стр.).
2. Упражнения с использованием изобразительно-выразительных средств (линия, пятно, форма, пропорции, свет и тон, цвет, объем, фактура материала, пространство, композиция) на примере композиционных зарисовок.
3. наброски на заданную тему (4шт.).
4. этюды на заданную тему (4шт.).
5. эскизы композиции на заданную тему (4шт.).

Требования к выполнению эскизов и набросков

- формат листа для выполнения А-4.
- выполнено композиционное размещение силуэта предметов в листе
- выявлен характер и пропорции натурального вида
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- выявлен объём и форма предметов тонально.

Требования к выполнению пейзажа

- формат листа для выполнения не менее А-2
- выполнено композиционное размещение силуэта предметов в листе
- выявлен характер и пропорции натурального вида
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- выявлен объём и форма предметов тонально.

Требования к выполнению натюрморта

- формат листа для выполнения натюрморта А-2.
- выполнено композиционное размещение силуэта натюрморта в листе,
- выявлен характер и пропорции натурной постановки,
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Требования к выполнению сообщения «Виды художественных произведений»

- текстовый документ выполненный в «Microsoft Word»
- максимальное количество сообщения 3 стр.
- минимальное количество сообщения 2 стр.
- межстрочный интервал 1,5

- тип шрифта «Nimes New Roman» 14 размер
- поля страницы 1,5 и 2
- сообщение должно содержать название «Виды художественных произведений» (жирным текстом).
- каждый вид художественных произведений должен сопровождаться иллюстрацией (фото).
- сообщение должно содержать Ф.И.О., направление подготовки студента (в конце сообщения).
- сообщение должно содержать название видом художественных произведений, их краткую аннотацию.

Требования к выполнению этюдов фигуры человека

- найдены рациональные соотношения изображения фигуры человека и поля листа,
- найдены пропорциональные соответствия частей фигуры человека между собой и по отношению к целому,
- пропорциональные соотношения изображения фигуры человека передают характерные особенности натурщика
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии зачета

«Зачёт» выставляется при полном выполнении объёма работ, установленного программой. Качество работы должно отражать поставленные задачи.

В случае неполного выполнения объёма работ, установленного программой, или выполнение его на низком качественном уровне, студенту на итоговом экзамене выставляется «незачёт».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 59 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11593-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0413-7 (Изд-во КемГИК). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт];
2. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт];
3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт];
4. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт;

5. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт;
6. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

7.2. Дополнительная литература

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М., 1977.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты.- М.:Учебная литера. 1998.
3. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. — М.: Книга. 1984 — 280 с., ил.
4. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. — М., 1983.
5. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. — М., 1989.
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. — М., 1995.
7. Шорохов Е.В. Композиция. — М., 1986.
- 8.Стродуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-реализованному. Учебное пособие. «Феникс», Ростов-на-Дону. 2009.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Мел. Художественная школа. Классификация видов искусств [электронный ресурс] // URL: <https://mel.fm/blog/sofya-timets/76123-klassifikatsiya-vidov-iskusstva>, (дата обращения: 05.05.2022г.);
2. Искусству.ру. Введение. Виды и жанры изобразительного искусства [электронный ресурс] // URL: http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/0_vvedenie_vidy_i_zhanry_izobrazitel_nogo_iskusstva.html, (дата обращения: 25.05.2022г.);
3. Very important lot. Живопись: ее виды, стили, жанры, техники и история возникновения. [электронный ресурс] // URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/zhivopis-ee-vidy-i-istoriya-vozniknoveniya>, (дата обращения: 26.05.2022г.);
4. Последовательность ведения работы над композицией [электронный ресурс] // URL: https://studme.org/376371/kulturologiya/posledovatelnost_vedeniya_raboty_kompozitsiyey, (дата обращения: 27.05.2022г.);
5. Дом искусства. Методическое пособие по станковой композиции. [электронный ресурс] // URL: <https://casadiarte.ru/master-klassy/metodicheskoe-posobie-po-stankovoj-kompozicii/>, (дата обращения: 28.05.2022г.).

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, ноутбуком, проектором, наглядными дидактическими материалами.

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий (мастерские живописи), оснащенные мольбертами, софитами, доской, гипсовыми моделями, подставками для натюрмортов, подиумом для натурщиков, учебно-наглядными пособиями по живописи. Натурный фонд для проведения дисциплины «Теория и практика работы над художественным произведением» содержит:

- таблицы-пособия;
- образцы живописных работ;

- гипсовые модели геометрических тел;
- методический фонд драпировок и бытовых предметов для постановок.

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оснащенные 12 компьютерами с выходом в интернет.

9. Программное обеспечение

Перечень информационных технологий:

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016)

Лицензия 66920993 от 24.05.2016, срок действия до 31.05.2018.

Лицензия 66975477 от 03.06.2016, срок действия до 30.06.2018.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, Лицензия IFB 6151216081242, ежегодное обновление.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022