

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Графический дизайн
Форма обучения - очная
Год набора – 2021 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработал А.А.Тащилкин, преподаватель кафедры станковой живописи, Д.А. Левченков, доцент кафедры станковой живописи

Программу разработала доцент кафедры станковой живописи И.А.Сержантова

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академии Матусовского).

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

Безуглый О.Н.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы композиции. Теоретический курс» входит в обязательную часть Блока 1 дисциплин и адресована студентам 1-2 курса бакалавриата (1-4 семестр) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Проектирование в графическом дизайне», «Графический дизайн в среде», «Искусство плаката», «Цветоведение», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Основы композиции. Теоретический курс» раскрывает суть основных принципов и общих законов построения композиции в изобразительном искусстве, определяет роль законов композиции при создании художественного произведения, специфику станковой и декоративно-прикладной композиции на примере сравнения с другими видами искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, и самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

оценка практических работ;

устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);

письменная (письменный опрос, выполнение семинарских заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з. е., 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 ч.), практические (100 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (112 ч.), контроль (72 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование понятий об организации изобразительной плоскости, знакомство с композиционными закономерностями и композиционными средствами. Теоретический материал излагается в процессе практической работы над системой упражнений. Основные положения иллюстрируются наглядным материалом (таблицы-схемы, образцы изобразительного искусства, дизайна, архитектуры). В процессе работы над практическими упражнениями студенты приобретают опыт восприятия и оценки композиции, наблюдают проявление композиционных закономерностей, развивают чувство пропорций, ритма, тона, равновесия и получают навыки работы над композицией.

Задачи изучения дисциплины:

рассмотреть проблемы равновесия изобразительной плоскости и пространственного решения на изобразительной плоскости;

освоить способы построения основных композиционных конструкций, структур и графических решений изображения формы на плоскости;

изучить способы организации ритма и движения в плоскостном и пространственном решении композиции;

рассмотреть варианты взаимодействия цвета, тона и формы; цвета, тона и пространства;

изучить способы гармонизации пропорционированием тона и цвета;

рассмотреть варианты образно-эмоционального воздействия формы и цветоритмической структуры композиции;

увидеть проявление композиционных закономерностей в тематических композициях прикладного назначения.

Теоретический курс предназначен для изучения:

основных законов и закономерностей построения произведений, особенностей изобразительного искусства;

сведений из психологии восприятия, зрительных иллюзий.

Курс, включает анализ произведений изобразительного и неизобразительного искусства. На примере произведений разных видов и жанров формируются критерии оценки произведения, понимание гармонии как соответствие композиционного решения художественному замыслу, – его воплощение художественными средствами.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть Блока 1 дисциплин, по подготовке студентов по направлениям подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Цветоведение», «Академическая живопись», «Проектирование в графическом дизайне», «Графический дизайн в среде», «Искусство плаката» прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: учебно-ознакомительной, творческой практики, проектно-технологической, преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01. Дизайн, профиль Графический дизайн: ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.1. Понимает законы и принципы композиции и умеет применять их для создания визуально сбалансированных и выразительных работ.	<p>Знать: Способы и методы выполнения художественного моделирования и эскизирования; владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств в проектной графике.</p> <p>Уметь: выполнять художественное моделирование и эскизирование зарисовок, чертежей, набросков и прочих видов графических работ; использовать навыки композиционного формообразования и объемного макетирования с использованием современных инструментов и материалов графического дизайна;</p> <p>Владеть: навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях графического дизайна как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества;</p> <p>приемами стимуляции творческих идей при синтезе возможных дизайнерских решений;</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	всего	в том числе			
		л	п	кон	с.р.
1	2	3	4	5	6
Раздел I Основные композиционные законы и закономерности. (I семестр)					
Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур	17	2	5	9	1
Тема 2. Признаки статики в свойства формы и организации плоскости. Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие	19	3	5	9	2
Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы	19	3	5	9	2
Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции. Членение и трансформация плоскости	17	2	5	9	1
Всего часов за I семестр	72	10	20	36	6
Раздел II Средства и способы организации плоскости. (II семестр)					
Тема 5. Ритм, модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации распространяющейся композиции в центричную	23	3	10	-	10
Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза. Силуэт, тон	12	2	5	-	5
Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие. Статика	15	3	5	-	7
Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом	22	2	10	-	10
Всего часов за II семестр	72	10	30	-	32
Раздел III Пропорциональное соподчинение цвета. Ритм и динамика цвета. Единство структуры (III семестр)					
Тема 9. Пропорции цвета распространяющейся композиции. Раппорт и сетчатый орнамент	20	2	4	7	7
Тема 10. Ритм и динамика цвета. Ленточный орнамент и фриз. Сохранение пластической идеи в цветовом решении	18	2	4	6	6
Тема 11. Соподчинение и принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Из предметов быта, из атрибутов искусств	26	3	6	7	10
Тема 12. Тематический фриз из атрибутов искусств. Декоративный пейзаж	26	3	6	7	10
Всего часов за III семестр	90	10	20	27	33
Раздел IV Соподчинение и принципы декоративности в композициях станковых и прикладного значения (IV семестр)					
Тема 13. Орнаментальная композиция на основе изучения народного орнамента, его элементов и структуры. Петриковка.	26	3	10	2	11
Тема 14. Эскизы орнаментальной композиции на	19	2	5	2	10

основе элементов орнаментов исторических стилей. Обои, декоративный текстиль					
Тема 15. Реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Упаковочная бумага	24	2	10	2	10
Тема 16. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре.	21	3	5	3	10
Всего часов за IV семестр	90	10	30	9	41
Всего часов за весь период обучения	324	40	100	72	112

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Раздел I Основные композиционные законы и закономерности. (I семестр)

Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур.

Вступительная беседа. Содержание и цель курса «Основы композиции» Основные композиционные закономерности и законы композиции. Композиционные средства. Способы организации плоскости (18, с.8-46), (7, с.15-37), (2, с.22-49). Понятие о восприятии (16, с.103-110). Теоретические основы композиции. Значение композиции в структуре художественного произведения (39, с.3-24).

Термины и понятия: композиция как предмет изучения, равновесие, вес массы, контраст форм, структура изобразительной плоскости, регулярные и не регулярные формы, характеристика формы, изобразительная плоскость, оптический центр и геометрический центр, коллаж, законы композиции и закономерности, изобразительные и выразительные средства.

Литература: [21 – С. 10-40, 40-62; 1 – С. 22-49; 14 – С. – 8-46; 7 – С. 15-37; 12 – С. 103-110; 24 – С. 65-110]

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости. Равновесие в плоскости и пространстве.

Тон и равновесие. Композиционные средства. (динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс) Понятие о динамике и статике. Равновесие в симметрии, асимметрии, дисимметрии. Равновесие и тон. Равновесие плоскости и пространства. Средства группирования (24, с.197-204), (24, с.152—127), (7, с.15-23), (2, с.22-49). Признаки композиционного построения формы (39, с.4-6). Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс

как свойство формы

Структура и конструкция композиции. Принципы построения динамичной композиции Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. (11, с.10-30), (7, с.27-36), (7, с.36-37), (2, с.118-119). Закономерности и средства композиции (9, с.19-52).

Оптические иллюзии. Понятие о гармонии. Математические закономерности композиции. Пропорции. Принципы единства, соподчинения, группирования, доминанты. Равновесие и соподчинение (39, с.9-24).

Термины и понятия: равновесие плоскости, статика, тон и вес массы формы, контраст форм, совокупный центр тяжести, ритм, совокупный центр тяжести; группирование; ритм; заслонение и примыкание форм; динамика и статика. Зависимость визуальной оценки тяжести формы от степени контраста к фону. Способы графического изображения формы на плоскости - силуэт, выворотка, тон. Пропорции. Пропорциональное соотношение масс и пространств, линейных величин, силуэта и поля. Сравнительные характеристики. Соотношение тона. Ритм тона. Способы уравнивания плоскости. Способы группирования форм - наложение заслонение, примыкание, сближение. Композиционное видение. Признаки композиции. Динамика и статика – идея композиции. Формальная, неизобразительная, беспредметная, нефигуративная композиция. Преобладание масс. Преобладание пространства. Конструкция в композиции. Симметрия. Асимметрия. Дисимметрия. Структура композиции. Подобие форм. Симметричное

равновесие. Асимметричное равновесие. Проявление ритмов. Виды симметрии: винтовая, симметрия вращения, осевая, зеркальная, поворотная, переносная. Единство структуры. Симметрия тона. Асимметрия тона в симметричной композиции. Соотношение силуэта и поля. Доминанта. Динамичность форм. Устремленность масс. Направленность масс форм. Пространственные зрительные линии связи. Взаимодействие разнонаправленных масс. Взаимодействие сил и равновесие сил. Структура форм. Пропорции форм. Взаимодействие формы и тона. Оценка силы и тяжести масс. Противопоставление и равновесие сил. Динамичное равновесие.

Литература: [21 – С. 62-80, 80-86, 86-94; 1 – С. 34-44; 17 – С. 163-190; 7 – С. 15-23; 1 – С. 22-49, 45-53, 54-60; 2 – С. 22-49]

Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы

Структура и конструкция композиции. Принципы построения динамичной композиции. Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. (11,с.10-30), (7,с.27-36), (7,с.36-37), (2,с.118-119). Закономерности и средства композиции (9,с.19-52).

Оптические иллюзии. Понятие о гармонии. Математические закономерности композиции. Пропорции. Принципы единства, соподчинения, группирования, доминанты. Равновесие и соподчинение (39,с.9-24).

Термины и понятия: динамичность форм, направленность форм, пропорции, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, структура, конструкция, композиционные средства, регулярные и нерегулярные формы, сгущение и разряжение масс,

Метрический ряд. Ритмический ряд. Равномерное движение. Неравномерное движение. Группирование форм. Пропорционирование форм. Гармония в композиции. Структура и конструкция композиции. Композиционные средства. Ритм, пропорции, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, динамика, статика. Принципы построения динамичной композиции. Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. Динамичность форм – усиление масс. Виды контрастов. Законы композиции и закономерности. Законы равновесия, целостности, соподчинения, выразительности, подчинения всех средств замыслу. Ритмическая ситуация. Характеристика движения - направление, скорость. Равномерное и неравномерное движение. Устремленность форм - направленность форм. Динамичность форм – усиление масс. Виды контрастов. Ритм тона. Законы композиции и закономерности. Законы равновесия, целостности, соподчинения, выразительности, единства структуры, подчинения всех средств замыслу. Ритмическая ситуация. Характеристика движения - направление, скорость. Равномерное и неравномерное движение. регулярные и нерегулярные формы, выражение движения, сгущение и разряжение масс, «метрический» и «ритмический ряд». Ритм тона и динамика тона, прямая перспектива, обратная перспектива. Обратная перспектива тона. Пространственное решение, плоскостное решение, уплощение тоном. Соответствие тонального решения линейной перспективе. Движение в плоскости, движение в пространстве изобразительной плоскости.

Литература: [21 – С. 90-112, 94-112; 12 – С. 103-110; 14 – С. 8-32; 7 – С. 27-37; 1 – С. 60-70; 2 – С. 118-119; 9 – С. 19-52; 17 – С. 263-178;]

Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции.

Членение и трансформация плоскости. Замкнутая и открытая композиция. Построение изображения на плоскости (7, с.41-70). Виды и типы формальной композиции (26, с.86-96). Формальная организация неизобразительной композиции (26, с. 47-62).

Термины и понятия: Замкнутая и открытая композиция. Центр и акцент. Смысловый и композиционный центр. Единство структуры. Способы примыкания. Структура прямого угла. Целостность. Ритмическая ситуация. Способы группирования. Группирование тоном. Центричность композиции. Пластические связи. Конструкция композиции. Структура композиционного построения. Соразмерность. Ритмическая организация. Силовое поле геометрических фигур. Способы группирования – масс, форм, тона. Распространяющаяся композиция. Пространственное и плоскостное решение. Средства акцентирования. Подобные элементы композиции. Ритмическая композиционная структура. Выразительность. Ритмизация, членение и трансформация плоскости. Читаемость силуэтов форм. Регулярные и нерегулярные формы. Масштаб, масштабность. Членение и целостность формы. Фактура, текстура, структура Конструкция в композиции. Характеристика регулярных и нерегулярных форм. Контраст и нюанс. Членение плоскости статичное и динамичное. Ритмизация. Гармония и Выразительность. Способы распространения. Распространяющаяся композиция. Масштаб. Фактура, Текстура. Структура. Светотень. Сгущение и разряжение. Трансформация. Целостность. Рельеф. Контррельеф. Барельеф. Горельеф.

Литература: : [21 – С. 112-124; 12 – С. 103-110, 124-132, 161-180; 14 – С. 8-46; 7 – С. 15-37; 1 – С. 22-49, 93-109; 16 – С. 103-110; 24 – С. 3-24, 65-88]

Раздел II Средства и способы организации плоскости. (II семестр)

Тема 5. Ритм и модуль. Пропорции тона. Единство структуры.

Тон как способ трансформации распространяющейся композиции в центричную. Средства и

способы организации плоскости. Способы организации плоскости. Замкнутая и распространяющаяся композиции. Пропорционирование (18,с.56-79), (18,с.80-102), Пространство, как композиционный фактор (7,с.73-96). Формальные средства композиции (26,с.71-88). Орнамент (51,с.10-22). Природа и специфика орнамента (4,с.8-45). Закономерности композиции орнамента (3,с.46-86)

Термины и понятия: Распространяющаяся, несимметричная композиция, ритм и модуль, модульная сетка. Одномотивная, двухмотивная, трехмотивная композиция. Пропорции тона, масс, пространств. Единство структуры, зрительная оценка пропорций тона, зрительные иллюзии в оценке тона. Суммарное количество тона. Раппорт, мотив, комбинаторика, комбинаторные варианты тона. Ленточный орнамент, осевая симметрия, зеркальная симметрия, переносная симметрия, поворотная симметрия, симметрия вращения. Непрерывный (бесконечный) ленточный, сплошной сетчатый орнамент. Пластичность, пластическое развитие. Формальные средства композиции. Закономерности гармоничного построения композиции орнамента. Трансформация композиции тоном. Замкнутая композиция Варианты модульных сеток. Мотив - форма модуля. Градации тона. Функциональное назначение орнамента. Схемы построения орнаментов.

Литература: [21 – С. 138-162, 160-174; 14 – С. 56-79, 80-102; 7 – С. 73-96; 1 – С. 109-112, 112-120; 23 – С. 10-22, 71-88; 6 – С. 8-45. 2 – С. 46-86; 3 – С. 10-22; 19 – С. 97-99;]

Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза.

Силуэт и тон. Симметрия и ритм 7, с.63-70. Восприятие пространства и изобразительная деятельность (16, с.110-124).

Термины и понятия: Назначение ленточного орнамента - кайма, бордюра, канделябровый орнамент. Виды симметрии - осевая, зеркальная, переносная, поворотная,

вращения, винтовая. Структура и конструкция фриза и ленточного орнамента. Проявление ритмов в ленточном и сетчатом орнаменте. Виды бесконечной симметрии. Комбинаторные варианты ритмической структуры ленточного орнамента. Комбинаторные варианты тона. Статичная и динамичная ритмическая фраза. Ритмическая фраза и пауза. Метопы и триглифы. Метрический и ритмический ряд. Равновесие разнонаправленного движения. Геральдический фриз Сюжетный фриз. Симметричная фраза. Ритм тона, ритм форм, ритм пауз. Формальные средства композиции. Закономерности композиции орнамента. Пластичность. Пластические связи и развитие.

Литература: [21 – С. 160-174; 3 – С. 10-22; 2 – С. 46-83, 136-141; 14 – С. 133-142; 24 – С. 203-222; 7 – С. 63-70; 12 – С. 110-124. 1 – С. 120-126]

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие.

Символика форм и цвета (18, с.118-127). Колорит как сочетание локальных цветовые тонов (8, с.145-168). Теории гармоничных цветовых сочетаний (22, с.61-68). Оптическое и эмоциональное восприятие цвета (59, с.102- 124).

Термины и понятия: цветовая гармония, хроматические цвета, ахроматическое цвета, Характеристика геометрических фигур. Символика форм и символика цвета. Психологическое воздействия цвета и формы, ассоциативное восприятие цвета. Выступающие цвета, отступающие цвета. Характеристики цвета, цветовой тон, светлота, чистота, насыщенность. Равновесие тона, равновесие цвета, контраст цвета, дополнительный контраст. Взаимодействие цвета силуэта и фона. Динамика цвета. Симметрия цвета. Колорит и гамма.

Литература: [21 – С. 198-206; 22 – С. 4-25; 14 – С. 118-127; 8 – С. 145-168; 16 – С. 61-68;]

Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом.

Пропорции и ритм цвета в распространяющейся композиции. Раппорт, сетчатый ленточный орнамент и фриз. Гармония и пропорционирование цвета.

1. Пропорциональное соподчинение.
2. Ритм и динамика цвета
3. Нормативная колористика, ассоциативная колористическая композиция
4. Закономерности композиции орнамента
5. Вопросы формообразования и композиция орнамента .
6. Ассоциации, синестезия

Термины и понятия: трансформация пластической идеи. Композиционный центр и акцент. Ритм цвета и тона. Цвето-тональное соподчинение. Активные и пассивные цвета, выступающие и отступающие. Взаимодействие цвета пятна и фона. Плоскостное решение и пространственное решение. Ахроматическая и хроматическая композиция. Тональная и цветовая гармония. Гармония нюанса и контраста, Гармония родственных и родственно-контрастных цветовых тонов. Пропорции тона. Пропорции цвета. Пропорциональное соподчинение. Ритм и динамика цвета. Нормативная колористика. Ассоциативная колористическая композиция. Цветовая гармония. Гармоничные цветосочетания. Цветовое соподчинение. Теплая и холодная гамма. Тональное соответствие в цветовой композиции. Тональное соподчинение. Цветовое соподчинение. Пропорции тона. Пропорции цвета. Соподчинение и насыщенность цвета. Гармония родственных цветовых тонов. Гармония родственно-контрастных цветовых тонов. Гармоничный цветовой контраст, суммарно-дополнительные цвета. Цвето-тональный акцент. Последовательность восприятия ритмического построения фразы. Ритм равных масс. Ритм форм. Ритм градаций тона. Ритм цвета.

Литература: [21 – С. 206-209; 14 – С. 118-127; 8 – С. 145-168; 28 – С. 102-124; 16 – С. 61-68]

Раздел III Пропорциональное соподчинение цвета. Ритм и динамика цвета. Единство структуры (III семестр)

Тема 9. Пропорции цвета распространяющейся композиции. Раппорт и Сетчатый орнамент.

Гармония и пропорционирование цвета. Цвет в распространяющейся композиции. Пропорциональное соподчинение. Ритм и динамика цвета (18,с.106-115). Нормативная колористика, ассоциативная колористическая композиция (26,с.101-114). Закономерности композиции орнамента (3,с.46-86). Вопросы формообразования и композиция орнамента (29,с.128-154). Ассоциации, синестезия (59,с.103-104).

Термины и понятия: Пропорции тона. Пропорции цвета. Пропорциональное соподчинение. Ритм тона. Ритм и динамика цвета. Нормативная колористика. Ассоциативная колористическая композиция. Цветовая гармония. Гармоничные цветосочетания. Цветовое соподчинение.

Литература: 21,С.210-213; 14,С.106-115; 19,С.101-106; 7,С.123-143; 23,С.101-114; 28,С.103-104.

Тема10. Ритм и динамика цвета. Ленточный орнамент и фриз.

Сохранение пластической идеи в цветовом решении. Построение цветовой гармонии в распространяющейся композиции.

Термины и понятия: Ритм тона и цвета. Динамика цвета. Теплая и холодная гамма. Тональное соответствие в цветовой композиции. Тональная гармония. Тональное соподчинение. Цветовое соподчинение. Пропорции тона. Пропорции цвета. Соподчинение и насыщенность цвета. Гармония родственных цветовых тонов. Гармония родственно-контрастных цветовых тонов. Гармоничный цветовой контраст, суммарно-дополнительные цвета. Цвето-тональный акцент. Последовательность восприятия ритмического построения фразы. Ритм равных масс. Ритм форм. Ритм градаций тона. Ритм цвета.

Литература: 21,С.214-219; 3,С.60-45; 7,С.143-164; 2,С.46-86; 23,С.128-154.

Тема11. Соподчинение и принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Из предметов быта. Из атрибутов искусств.

Образное построение как соответствие теме. Основные законы и закономерности. Ритм и цвет. Динамика цвета. Пропорционирование цвета (18,с.128-132). Декоративная стилизация в натюрморте (22,с.94-10). Влияние цвета на расстоянии. Характер восприятия цвета (59,с.105-107).

Печатная графика (10,с.26-63). Возможности графики, свойства и особенности выразительных средств (10,с.65-63). Общие закономерности восприятия и изобразительная деятельность (16,с.124-13). Теория и практика декоративной композиции (40,с.18-13). Изобразительные средства в декоративной композиции (40,с.203-243). Закономерности визуального восприятия (40,140-141).

Термины и понятия: принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Атрибуты искусств. Декоративная стилизация. Уплотнение. Средства уплотнения. Плоскостное и пространственное решение. Выразительность силуэта. Ясность тональных отношений. Значение контура. Закономерности восприятия. Формат изобразительной плоскости. Тональное решение. Цветовое решение. Условное решение пространства. Свето-теневое решение. Условное решение пространства. Римическая организация тоном.

Литература: 21,С.226-240, 264-272; 4,С.9-25,208-232; 7,С.56-62; 2,С105-113,194-202; 12,С.124-13; 10,С.26-65; 40,С.18-133, 142-201, 203-243,.

Тема12. Принципы декоративности в монументально-декоративном искусстве. Понятие о масштабе эскиза. Тематический фриз. Декоративный пейзаж.

Термины и понятия: Фриз в архитектуре. Ритмическая фраза, пауза. Принципы декоративности. Ограничение изобразительных средств. Изобразительные и выразительные средства. Монументально-декоративное искусство. Декоративные техники. Масштаб эскиза, Тематический фриз. Ритмическая фраза. Единство стиля. Смысловое единство. Плоскостность изображения. Подчинение плоскости. Трансформация живописного изображения. Условность графического изображения. Читаемость силуэтов форм. Оптическое смешение тона и цвета. Фактуры. Графические техники. Печатная графика. Высокая и глубокая печать. Офорт. Ксилография. Линогравюра. Литография. Акватинта. Монотипия.

Литература: 21,С.244,270-271; 4,С.8-170; 7,С.49-62; 28,С.128-132; 28,С.105-107; 10,с.26-65; 12,с.124-130; 40,с.8-141,203-243. 29,128-166

Раздел IV Соподчинение и принципы декоративности в композициях станковых и прикладного значения (IV семестр)

Тема 13. Цветовая гармония как соответствие пластическому решению и тональной идеи композиции.

Классификация орнаментов (29,с.6-73). Український народний декоративний розпис. Настінний розпис(20,17-40). Мальовки (20,41-52). Декоративний станковий живопис (20,53-168). Орнамент. Вопросы формообразования и композиция (29,128-166). Орнамент текстильних виробів (47,с.5-120). Декоративная стилизация в натюрморте (22,с.94-105). Восприятие цвета на расстоянии. (54,с.105-107). Друкована графіка (10,с.26-63). Можливості графіки, властивості і особливості виражальних засобів (10,с.65-63). Загальні закономірності сприйняття і зображувальна діяльність (16,с.124-134). Теорія і практика декоративної композиції (36,с.18-33). Зображальні засоби в декоративній композиції (36,с.203-243).

Термины и понятия: народная декоративная роспись. Копия. Плагиат и компиляция в изобразительном и декоративном искусстве. Технический прием. Канон. Традиции. Орнамент. Стилизация. Семантика орнамента. Знаки и символы орнамента. Настенная роспись. Стиль в орнаменте. Техника и технология росписи. Народные промыслы.

Литература: 21,С.252,277-279; 15,С.17-168; 23,С.6-73; 17,С.96-106; 19,С.101-106; 7,С.27-37;

Тема 14. Эскизы орнаментальной композиции на основе элементов орнаментов исторических стилей. Обои, декоративный текстиль.

Эскизы ткани и обоев выполняются для интерьера конкретного назначения (кабинет, детская, гостиная, спальня), строятся на элементах орнаментов исторических стилей. Рекомендуется выполнить поисковые варианты: сначала силуэт, потом тональные варианты, после - цветные. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5,1:10.

Термины и понятия: исторические стили орнамента. Функциональное назначение. Пространственные - отступающие цвета. Выступающие цвета. Характеристика пространства. Имитация фактур материала. Масштаб эскиза. Раппорт. Комбинаторные варианты. Варианты сеток распространяющегося орнамента. Непрерывный сетчатый орнамент. Цветовая гармония. Нюанс цвета и тона. Разделительный контур. Взаимодействие цвета пятна и фона. Читаемость силуэта.

Литература: 21,С.256,281-289; 45,с.5-120.6.С.54-252; 23,С.6-60; 3,С.60-155;19,С.23-69;

Тема 15. Реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Упаковочная бумага.

Знакомство с Фирменным стилем в Рекламно-графическом комплексе.

Термины и понятия: Реклама. Информация. Прикладное назначение. Декоративно-прикладное искусство. Логотип. Эмблема. Знак. Символ. Масштаб раппорта.

Функциональность проектируемого объекта. Функциональность и ритмическая образность сеток. Образность цветового решения. Палитра-образ темы рекламы. Соподчинение шрифта и изображения. Фирменный стиль. Оптимальные сочетания цвета шрифта и фона.

Литература: 21,С. 280-289; 17,С.82-151,190-205; 19,С.108-123; 6,С.54-126; 3,С.26-65; 12,С.124-134,58

Тема 16. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре

Анализ композиционной структуры и закономерностей построения композиции произведений живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры. Композиционный анализ произведений изобразительного искусства (24,с.205-244); (1,с.49-53). Художественный образ (38,с.6-38). Восприятие формы на плоскости (38,с.38-44). Организация плоскости (38,с.44-64). Средства гармонизации композиции (38,с.64-90). Виды композиции (38,с.90-117). Искусство формы (тон, цвет, материал текстура, форма, ритм, экспрессивные формы) (44,с.17-135). Образная типология пространства (7,с.97-107).Интерьерное пространство, проблема нескольких пространств (7, с.107-118). Композиционные средства, законы и закономерности в изобразительном искусстве. Время как фактор и задача композиции (7,с.123-164). Предметное построение сюжета (7, с.167-219). Анализ произведения (1,с.49-53), (18, с. 80-115). Художественный образ (35,с.6-38). Восприятие формы на плоскости (35,с.38-44). Организация плоскости (35,с.44-64). Средства гармонизации композиции (35,с.64-90). Виды композиции (35,с.90-117). Искусство формы (тон, Цвет,материал и текстура, форма, ритм, экспрессивные формы, субъективные формы) (58,с.17-135).

Литература: 21.С.290-293; 14,С.115-132; 17,С.205-241; 7,С.13-97,121-190;20,С.13-46; 24,С.169-229

6.2 Практические задания

Раздел I Основные композиционные законы и закономерности (I семестр)

Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур.

Практическая работа 1. Равенство масс и контраст форм.

Выполнить: изучить таблицы из психологии восприятия, ознакомиться с особенностями восприятия изображения на плоскости и характеристиками геометрических фигур;

Задача: 1.1. Привести к равной оценке масс контрастных форм геометрических фигур. Фигуры - квадрат, круг, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник, параллелограмм, ромб, трапеция, прямоугольники с соотношением сторон 1:2, 1:4.

1.2. сгруппировать формы и закомпоновать в заданном формате.

Литература: [21 – С. 10-40, 40-62; 1– С. 22-49; 14 – С. – 8-46; 7 – С. 15-37; 12 – С. 103-110; 24 – С. 65-110]

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости.

Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.

Практическая работа 2, 3. Равновесие плоскости и пропорции.

Выполнить: организовать плоскость с геометрическими фигурами. Найти равновесие на плоскости и в пространстве.

Задача: 2.1. В заданном формате 9x9см равновесно разместить силуэты двух неравных по массе фигур по диагональным структурным линиям изобразительной

плоскости формата. Большую массу следует уравновесить меньшей массой. Преобладает пространство над массой.

3.1. Найти равновесие в плоскости группы из трех пропорциональных контрастных пересекающихся фигур. Графическое решение - силуэт, выворотка, тон.

3.2. Определить плоскостное и пространственное решение. Масса преобладает над пространством.

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 4, 5. Статичная композиция из динамичных элементов.

Выполнить: статичную композицию из динамичных расположенных по вертикали (4.) и по горизонтали (5.), треугольников и прямоугольников. В соответствии с условиями задач рекомендуются подобные прямоугольные треугольники и подобные прямоугольники.

Задача 4.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.2. Определить пространственное и плоскостное решение в полученных вариантах. 5.3. Сравнить вертикальную композицию с горизонтальной. Определить доминантное положение оси симметрии.

Формат упражнений - 9x9см. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 6. Статичная композиция из динамичных разнонаправленных элементов.

Выполнить: статичную композицию, построенную на контрасте взаимно уравновешенных разнонаправленных масс, связанных единым центром.

Задача: 6.1. найти гармоничные пропорции элементов композиции.

6.2. Найти общий центр тяжести силуэта, составленного из разнонаправленных элементов объединенных единой центричной структурой.

6.3. Уравновесить плоскость.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Литература: [21 – С. 62-80, 80-86, 86-94; 1 – С. 34-44; 17 – С. 163-190; 7 – С. 15-23; 1 – С. 22-49, 45-53, 54-60; 2 – С. 22-49].

Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы.

Практическая работа 7, 8. Динамичность горизонтально направленных масс.

Выполнить: равновесно разместить силуэт из пересекающихся пропорциональных динамичных форм с направлением усиления масс слева направо по горизонтали.

7.2. Дать определение терминам динамичность массы и устремленность формы.

7.3. Добиться неподвижности силуэта в плоскости с направленностью по вертикали и диагонали.

8.1. Разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся динамичных геометрических форм с направлением движения масс справа налево по горизонтали.

Практическая работа 9. Динамика, как передвижение масс в пространстве.

Выполнить: 9.1. Выразить движение созданием ритмической ситуации пропорциональным соотношением масс и пространств, группированием, сгущением и разряжением элементов композиции, положением масс в плоскости.

9.2. Выполнить варианты направлений движений – диагональное, вертикальное, восходящее и нисходящее, горизонтальное – левое и правое. Формы - динамичные и статичные геометрические фигуры.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 10. Контраст направлений. Динамичность разнонаправленных масс, расположенных по диагонали.

Выполнить: 10.1. Выбрать формы, определяющие устремленность масс. Составить из них группы и расположить их в соответствии с заданными направлениями.

10.2. Добиться выразительности композиции пропорциональным соотношением масс и пространств и равновесия плоскости.

Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 11. Движение статичных, динамичных, регулярных и нерегулярных форм.

Выполнить: 1.1. Разместить силуэты в заданном формате из пересекающихся и не пересекающихся силуэтов форм с целью выражения движения масс.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат - 9x9. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 12. . Сгущение и разряжение. Изменение скорости и направления движения. Движение по кругу.

Выполнить: 12.1. Разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся и не пересекающихся силуэтов форм с целью выражения неравномерного движения масс.

12.2. Усвоить понятия «метрический» «ритмический ряд».

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Литература: [21 – С. 90-112, 94-112; 12 – С. 103-110; 14 – С. 8-32; 7 – С. 27-37; 1 – С. 60-70; 2 – С. 118-119; 9 – С. 19-52; 17 – С. 263-178;].

Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции. Членение и трансформация плоскости.

Практическая работа 13. Замкнутая композиция. Единство структуры.

Выполнить: 13.1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания, не предполагающую распространение за пределы формата изобразительной плоскости.

13.2. Организовать внутреннее пространство, противопоставленное внешнему пространству и не сообщающееся с ним.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 14. Открытая композиция с выраженным центром – акцентом.

Выполнить: 14.1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания элементов организуя внутреннее пространство, свободно сообщаясь с внешним полем-пространством.

14.2. Построить конструкцию композиции, не предполагающую распространение масс форм за пределы формата изобразительной плоскости.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 15. Центричная композиция из контрастных форм, подобных и нерегулярных.

Выполнить: 15.1. Предложенные формы объединить в конструкцию, связывающую все элементы композиции единым центром.

15.2. Найти пропорциональную соразмерность элементов форм, применить способы группирования элементов композиции, организовать ритмическое взаимодействие масс, форм, тона.

15.3. Решить задачи равновесия и соподчинения контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 16. Средства акцентирования в ряду подобных элементов.

Выполнить: определить подобие, как сходство по форме, но различие по величине.

Задача: 16.1. Из заданных силуэтов геометрических пропорциональных фигур создать ритмическую композиционную структуру с выраженным акцентом, применяя все возможные виды контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат-9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 17. Построение силуэта из регулярных пересекающихся геометрических фигур и нерегулярных.

Выполнить: 17.1. Из заданных геометрических и нерегулярных пропорциональных фигур создать композиционную структуру с выразительным силуэтом и читаемостью всех элементов, составляющих сложную форму.

17.2. Найти равновесие в плоскости и пропорционально выразительное соотношение силуэта и поля в плоскостном решении и пространства и массы в пространственном.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 18. Ритмизация, членение и трансформация плоскости.

Выполнить: 18.1. Определить необходимое соотношение величины и количества членений к размеру плоскости, не разрушающее ее целостность и предложить варианты статичного и динамичного членения плоскости.

18.2. Уменьшением величин членений и увеличением их количества создать вариант сохраняющий целостность плоскости – фактуру.

18.3. Изменением масштаба, объемом элементов членений создать вариант трансформации - рельефной структуры на плоскости.

Графическое решение – черно-белое, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение графическое и в технике «коллаж».

Практическая работа 19. Распространяющаяся композиция.

Выполнить: 19.1. Из геометрических фигур выполнить композицию, предполагающую продолжение за пределы формата.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 20. Контраст регулярных и нерегулярных форм.

Выполнить: 20.1. Из геометрических фигур и нерегулярных форм выполнить композицию аналогичную изученным конструкциям.

20.2. Найти выразительные пропорции масс и пространств, гармоничное сочетание форм, композиционный центр.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 112-124; 12 – С. 103-110, 124-132, 161-180; 14 – С. 8-46; 7 – С. 15-37; 1 – С. 22-49, 93-109; 16 – С. 103-110; 24 – С. 3-24, 65-88]

Раздел II Средства и способы организации плоскости. (II семестр)

Тема 5. Ритм и модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации, распространяющейся композиции в центричную. Средства и способы организации плоскости.

Практическая работа 21 Организация плоскости с использованием модульной сетки. Композиция с применением раппорта и центричная композиция.

Выполнить: распространяющуюся несимметричную композицию из геометрических фигур с использованием модульной сетки. 1 силуэт, 2 - тональное решение. Упражнение выполняется по модульной сетке, состоящей из ячеек 1x1 см. размером 6x12 см, модуль - квадрат 1x1 см.

Задача: 21.1. Из квадратного модуля по модульной сетке 1x1см составить группы различной конфигурации и величины.

21.2. Из полученных пропорциональных элементов выполнить несимметричную распространяющуюся композицию с преобладанием пространства над массой.

21.3. В преобладающий фон внести пропорциональные элементы среднего тона, не допуская повторения масс совокупных количеств черного, белого и серого и не нарушая равновесия плоскости.

21.4. Изменением тональных отношений трансформировать распространяющуюся несимметричную композицию в центричную – светлую с темным акцентом, темную с светлым акцентом, средне-серую с черно-белым акцентом.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 22. Выполнение распространяющейся композиции на основе раппорта по модульной сетке 6x12.

Выполнить: 22.1. Изменение тональности переменной мест тональных групп или высветлением всех градаций тона в равной степени.

22.2. Выполнить раппортную группу 6x12 усложняя конфигурацию форм добавлением к квадрату новых модулей – треугольников и секторов круга, образуя двух и трехмотивную композицию для распространяющейся композиции.

22.3. Применить способы распространения раппорта – варианты переносной симметрии.

Графическое решение – черно-белое и тональное.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Оформление в формате А-4. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 23. Сетчатый орнамент. Комбинаторные варианты.

Выполнить: 23.1. Создать модуль по модульной сетке 3x3 с ясными пропорциональными отношениями тона и возможностью пластического развития при примыкании в комбинаторных вариантах ленточного орнамента (2 варианта распространения).

23.2. На основе ленточного орнамента выполнить сетчатый орнамент.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат - А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 138-162, 160-174; 14 – С. 56-79, 80-102; 7 – С. 73-96; 1 – С. 109-112, 112-120; 23 – С. 10-22, 71-88; 6 – С. 8-45. 2 – С. 46-86; 3 – С. 10-22; 19 – С. 97-99;]

Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза. Силуэт и тон.

Практическая работа 24. ленточный орнамент - распространяющаяся по горизонтали композиция в полосе (ленте).

Выполнить: 24.1. Создать модуль для комбинаторных вариантов ленточного орнамента. 24.2. Применить все возможные виды симметрии: переносную, зеркальную, поворотную и их комбинации в эскизах ленточных орнаментов. (Все 7 вариантов распространения).

Практическая работа 25. Статичная и динамичная ритмическая фраза из геометрических фигур.

Выполнить: 25.1. Из геометрических фигур создать варианты статичных и динамичных ритмичных фраз.

25.2. Найти равновесие в построении конструкции, пропорциональные отношения масс, пространств, линейных величин, ритм форм, величин, тона.

25.3. Создать варианты построения конструкции ритмической фразы на основе симметрии (зеркальной, поворотной) и варианты асимметричного построения.

Графическое решение – силуэт, выворотка, тон. Формат А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 160-174; 3 – С. 10-22; 2 – С. 46-83, 136-141; 14 – С. 133-142; 24 – С. 203-222; 7 – С. 63-70; 12 – С. 110-124. 1 – С. 120-126]

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие.

Практическая работа 26. Соответствие цвета формам. Организация плоскости геометрическими фигурами, динамика и статика - цветовое решение.

Выполнить: На основе полученной информации выполнить таблицу характеристик форм геометрических фигур и характеристик цвета. Упражнение №2. «контраст форм» (формат А-4), выполненное силуэтом, выполнить в цвете.

Задачи: 26.1. Изучить информацию по темам символ, ассоциации, психологическое воздействие цвета и формы.

26.2. Выполнить варианты упражнения «контраст форм». 1-й вариант - соответствие, 2-й вариант - несоответствие, 3-й вариант – неполное соответствие.

Практическая работа 27. Изучение принципов равновесия в хроматической композиции.

Выполнить: 27.1. Упражнения «Динамика и статика», решенные в тоне, выполняются в цвете.

Задачи: 27.2. Упражнение «равновесие тона» выполнить в цвете аналогичными способами уравнивания, применяя равные по светлоте дополнительные контрастные пары;

27.3. Упражнения «Динамика и статика» выполнить в цвете в соответствии с тональными решениями сохраняя тональные отношения

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9x9см.

Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 198-206; 22 – С. 4-25; 14 – С. 118-127; 8 – С. 145-168; 16 – С. 61-68;]

Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом. Пропорции и ритм цвета в распространяющейся композиции. Раппорт, сетчатый ленточный орнамент и фриз. Гармония и пропорционирование цвета.

Практическая работа 28. Трансформация цветом пластической идеи.

Выполнить: 1-Трансформация композиционной идеи, ее образной характеристики, цветосочетанием, не соответствующим пластической идее композиции.

2 - Трансформация пластической идеи композиции изменением цвета и тона фона.

Задачи: 28.1. Анализ исходной пластической идеи, выраженной тоном и цветом – идеи статичности или динамичности. Определение последовательности прочтения содержания, направления движения, плоскостного или пространственного варианта решения, способа организации центра-акцента. 28.2. Анализ вариантов изменения цвета и тона фона, трансформировавших пластическую идею. Найти отличие плоскостных и пространственных композиционных решений.

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9x9см, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 206-209; 14 – С. 118-127; 8 – С. 145-168; 28 – С. 102-124; 16 – С. 61-68]

Раздел III Пропорциональное соподчинение цвета. Ритм и динамика цвета. Единство структуры (III семестр)

Тема 9. Пропорции цвета распространяющейся композиции. Раппорт и сетчатый орнамент. Гармония и пропорционирование цвета. Цвет в распространяющейся композиции. Пропорциональное соподчинение. Ритм и динамика цвета.

Практическая работа 29. Раппортная группа.

Выполнить: раппортную группу (6x12) в 4-х вариантах, ассоциирующихся с временами года. Применить гармоничные цветосочетания из упражнений по цветоведению «двойки», «тройки», «семерки» и варианты гармоничных цветовых сочетаний из схем круга Шугаева.

Графическое решение – цвето-тональное, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21,С.210-213; 14,С.106-115; 19,С.101-106; 7,С.123-143; 23,С.101-114; 28,С.103-104.

Тема10. Ритм и динамика цвета. Ленточный орнамент и фриз. Сохранение пластической идеи в цветовом решении.

Практическая работа 30. Построение цветовой гармонии в распространяющейся композиции.

Выполнить: 1. варианты цветового решения фриза и ленточного орнамента в теплой и холодной гамме в соответствии с ахроматическими вариантами. 2. построение цветового решения фриза и ленточного орнамента на основе гармоничных контрастных пар.

Задачи: 30.1. соответствие цветового решения тональному варианту. 30.2.изменение восприятия элементов композиции при изменении цвета и тона фона.

Графическое решение – цвето-тональное. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21,С.214-219; 3,С.60-45; 7,С.143-164; 2,С.46-86; 23,С.128-154.

Тема11. Соподчинение и принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Из предметов быта и из атрибутов искусств. Образное построение как соответствие теме.

Практическая работа 31. Декоративный натюрморт из предметов быта. 2. декоративный натюрморт из атрибутов искусств.

Выполнить: декоративный натюрморт из предметов быта. 2. декоративный натюрморт из атрибутов искусств.

Выполнить варианты эскизов в 3-х форматах - квадратном, вертикальном, горизонтальном. Графическое решение – свето-теневое (черно-белое), тональное свето-теневое (4-5 градаций тона), графическое – плоскостное, с применением фактур, цветовое решение.

Задачи: 31.1. подчинение всех средств задачам целостности, единству структуры; 31.2.подчинение всех элементов композиции единому графическому стилю; 31.3. приобретение навыков организации плоскости, равновесия плоскости, ритмического построения, пропорций тона, цвета, применения контрастов и нюансов форм, тона, направлений, динамичного и статичного; 31.4.применение принципов декоративности; 31.5. знакомство с графическими техниками и принципами декоративного искусства.

Графическое решение – цвето-тональное. Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21.С.226-240, 264-272; 4,С.9-25,208-232; 7,С.56-62; 2,С105-113,194-202; 12,С.124-13; 10,С.26-65; 40,С.18-133, 142-201, 203-243,.

Тема 12. Принципы декоративности в монументально-декоративном искусстве. Понятие о масштабе эскиза.

Практическая работа 32. 1 тематический фриз. 2. декоративный пейзаж. Построение ритмической фразы тематического фриза.

Выполнить: построение ритмической фразы тематического фриза. 1.равновесие, ритм тона и цвета в построении ритмической фразы.

2. пластическое единство, соподчинение элементов, единство стиля. 3.смысловое единство элементов композиции.

Практическая работа 33. трансформация живописного изображения пейзажа в графическую декоративную композицию.

Выполнить: 33.1. ограниченное количество градаций тона, цвета, фактур, 33.2. плоскостное изображение, 33.3. организация центра, 34.5. стилевое единство графического и композиционного решения декоративного пейзажа.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21,С.244,270-271; 4,С.8-170; 7,С.49-62; 28,С.128-132; 28,С.105-107; 10,с.26-65; 12,с.124-130; 40,с.8-141,203-243. 29,128-166

Раздел IV Соподчинение и принципы декоративности в композициях станковых и прикладного значения (IV семестр)

Тема 13. Цветовая гармония как соответствие пластическому решению и тональной идеи композиции.

Практическая работа 34 Орнаментальная композиция на основе изучения народного орнамента, его элементов и структуры. Петриковка, Хохлома, Жостов.

Выполнить: 1. копирование элементов народного орнамента и анализ характера композиционной структуры, 2. трансформация пластической идеи орнамента в заданном формате - круге. Линейные, силуэтные, тональные эскизы и цветовые. 3. Картон, силуэтное решение в заданном размере и формате, тональное и цветное.

Задачи: приобретение навыков выполнения орнаментальных композиций, навыков видения стилового единства, единства структуры и построения композиции в заданной структуре.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21,С.252,277-279; 15,С.17-168; 23,С.6-73; 17,С.96-106; 19,С.101-106; 7,С.27-37;

Тема 14. Эскизы орнаментальной композиции на основе элементов орнаментов исторических стилей. Обои, декоративный текстиль.

Эскизы ткани и обоев выполняются для интерьера конкретного назначения (кабинет, детская, гостиная, спальня), строятся на элементах орнаментов исторических стилей. Рекомендуется выполнить поисковые варианты: сначала силуэт, потом тональные варианты, после - цветовые. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5,1:10.

Практическая работа 35. Распространяющаяся композиция прикладного назначения.

Выполнить: 1. эскизы декоративных тканей для интерьера. 2. эскизы обоев для интерьеров конкретного назначения.

Задачи: 35.1. эскизы построить на элементах орнаментов исторических стилей. 35.2. Соблюдение последовательности выполнения в поисковых вариантах: 1- силуэт, 2- тональные варианты, 3 - цветовые. 35.3. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5,1:10.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21,С.256,281-289; 45,с.5-120.6.С.54-252; 23,С.6-60; 3,С.60-155;19,С.23-69;

Тема 15. Реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Упаковочная бумага.

Задание: Знакомство с Фирменным стилем в Рекламно-графическом комплексе.

Практическая работа 36. Упаковочная бумага.

Выполнить: распространяющуюся композицию, построенную на готовых символах, - логотипе, эмблеме, знаках отделов магазина, содержащую дополнительную шрифтовую информацию. Решить задачи рекламно-информационного назначения упаковочной бумаги. Дополнительная задача – праздничная упаковочная бумага.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21,С. 280-289; 17,С.82-151,190-205; 19,С.108-123; 6,С.54-126; 3,С.26-65; 12,С.124-134,58

Тема 16. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре.

Практическая работа 37. Анализ художественного произведения.

Выполнить: реферат по заданному плану.

- 1) иллюстрирование (репродукции, схемы с графическим анализом);
- 2) историческая справка (сведения о произведении);
- 3) самостоятельный анализ на основе изученных законов композиции.

Состав задания:

1. Иллюстрирование: репродукция произведения; схемы с графическим анализом построения произведения.

2. Историческая справка: сведения из истории искусства (содержание произведения, сведения об авторе, характеристика эпохи, время создания, размер, материал, назначение произведения, стилевая характеристика).

3. Анализ произведения: плоскостность или пространственность решения, основные членения плоскости, их пропорции. Конструкция и структура произведения. Ритмическая организация. Тональное и цветовое образное решение. Пропорции тона. Пластическое решение (взаимодействие форм, характер форм и образ структуры). Последовательность восприятия содержания. Композиционный и смысловой центр. Средства достижения равновесия. Перспектива как художественное средство.

4. Литература: каталожные данные изданий, на которые опирается работа.

Литература: 21.С.290-293; 14,С.115-132; 17,С.205-241; 7,С.13-97,121-190;20,С.13-46; 24,С.169-229

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы композиции. Теоретический курс» является работа над темами для самостоятельного изучения и выполнение практических работ.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- подготовка к экзамену.

7.1 Выполнение практических заданий

Раздел I Основные композиционные законы и закономерности (I семестр)

Тема 1. Структура и символика плоскости. Форма и масса. Характеристики геометрических фигур.

Практическая работа 1. Равенство масс и контраст форм.

Выполнить: изучить таблицы из психологии восприятия, ознакомиться с особенностями восприятия изображения на плоскости и характеристиками геометрических фигур;

Задача: 1.1. Привести к равной оценке масс контрастных форм геометрических фигур. Фигуры - квадрат, круг, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник, параллелограмм, ромб, трапеция, прямоугольники с соотношением сторон 1:2, 1:4.

1.2. сгруппировать формы и закомпоновать в заданном формате.

Литература: [21 – С. 10-40, 40-62; 1 – С. 22-49; 14 – С. – 8-46; 7 – С. 15-37; 12 – С. 103-110; 24 – С. 65-110]

Тема 2. Признаки статики в свойствах формы и организации плоскости.

Равновесие в плоскости и пространстве. Тон и равновесие.

Практическая работа 2, 3. Равновесие плоскости и пропорции.

Выполнить: организовать плоскость с геометрическими фигурами. Найти равновесие на плоскости и в пространстве.

Задача: 2.1. В заданном формате 9x9см равномерно разместить силуэты двух неравных по массе фигур по диагональным структурным линиям изобразительной плоскости формата. Большую массу следует уравновесить меньшей массой. Преобладает пространство над массой.

3.1. Найти равновесие в плоскости группы из трех пропорциональных контрастных пересекающихся фигур. Графическое решение - силуэт, выворотка, тон.

3.2. Определить плоскостное и пространственное решение. Масса преобладает над пространством.

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 4, 5. Статичная композиция из динамичных элементов.

Выполнить: статичную композицию из динамичных расположенных по вертикали (4.) и по горизонтали (5.), треугольников и прямоугольников. В соответствии с условиями задач рекомендуются подобные прямоугольные треугольники и подобные прямоугольники.

Задача 4.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.1. Найти пропорциональные отношения элементов композиции. Способ соединения элементов – симметрия, асимметрия, дисимметрия. Формы пересекаются. Масса преобладает над пространством. Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. 5.2. Определить пространственное и плоскостное решение в полученных вариантах. 5.3. Сравнить вертикальную композицию с горизонтальной. Определить доминантное положение оси симметрии.

Формат упражнений - 9x9см. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 6. Статичная композиция из динамичных разнонаправленных элементов.

Выполнить: статичную композицию, построенную на контрасте взаимно уравновешенных разнонаправленных масс, связанных единым центром.

Задача: 6.1. найти гармоничные пропорции элементов композиции.

6.2. Найти общий центр тяжести силуэта, составленного из разнонаправленных элементов объединенных единой центричной структурой.

6.3. Уравновесить плоскость.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Литература: [21 – С. 62-80, 80-86, 86-94; 1 – С. 34-44; 17 – С. 163-190; 7 – С. 15-23; 1 – С. 22-49, 45-53, 54-60; 2 – С. 22-49].

Тема 3. Принципы построения динамичной композиции. Динамичность масс как свойство формы.

Практическая работа 7, 8. Динамичность горизонтально направленных масс.

Выполнить: равновесно разместить силуэт из пересекающихся пропорциональных динамичных форм с направлением усиления масс слева направо по горизонтали.

7.2. Дать определение терминам динамичность массы и устремленность формы.

7.3. Добиться неподвижности силуэта в плоскости с направленностью по вертикали и диагонали.

8.1. Разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся динамичных геометрических форм с направлением движения масс справа налево по горизонтали.

Практическая работа 9. Динамика, как передвижение масс в пространстве.

Выполнить: 9.1. Выразить движение созданием ритмической ситуации пропорциональным соотношением масс и пространств, группированием, сгущением и разряжением элементов композиции, положением масс в плоскости.

9.2. Выполнить варианты направлений движений – диагональное, вертикальное, восходящее и нисходящее, горизонтальное – левое и правое. Формы - динамичные и статичные геометрические фигуры.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 10. Контраст направлений. Динамичность разнонаправленных масс, расположенных по диагонали.

Выполнить: 10.1. Выбрать формы, определяющие устремленность масс. Составить из них группы и расположить их в соответствии с заданными направлениями.

10.2. Добиться выразительности композиции пропорциональным соотношением масс и пространств и равновесия плоскости.

Графическое решение-силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 11. Движение статичных, динамичных, регулярных и нерегулярных форм.

Выполнить: 1.1. Разместить силуэты в заданном формате из пересекающихся и не пересекающихся силуэтов форм с целью выражения движения масс.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат - 9x9. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 12. . Сгущение и разряжение. Изменение скорости и направления движения. Движение по кругу.

Выполнить: 12.1. Разместить силуэты из пересекающихся и не пересекающихся и силуэтов форм с целью выражения неравномерного движения масс.

12.2. Усвоить понятия «метрический» «ритмический ряд».

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж». Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Литература: [21 – С. 90-112, 94-112; 12 – С. 103-110; 14 – С. 8-32; 7 – С. 27-37; 1 – С. 60-70; 2 – С. 118-119; 9 – С. 19-52; 17 – С. 263-178;].

Тема 4. Понятие о замкнутой, открытой и закрытой, центричной композиции. Членение и трансформация плоскости.

Практическая работа 13. Замкнутая композиция. Единство структуры.

Выполнить: 13.1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания, не предполагающую распространение за пределы формата изобразительной плоскости.

13.2. Организовать внутреннее пространство, противопоставленное внешнему пространству и не сообщающееся с ним.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 14. Открытая композиция с выраженным центром – акцентом.

Выполнить: 14.1. Из избранных пропорциональных элементов композиции составить группу, построенную повторяемым способом примыкания элементов организуя внутреннее пространство, свободно сообщающееся с внешним полем-пространством.

14.2. Построить конструкцию композиции, не предполагающую распространение масс форм за пределы формата изобразительной плоскости.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 15. Центричная композиция из контрастных форм, подобных и нерегулярных.

Выполнить: 15.1. Предложенные формы объединить в конструкцию, связывающую все элементы композиции единым центром.

15.2. Найти пропорциональную соразмерность элементов форм, применить способы группирования элементов композиции, организовать ритмическое взаимодействие масс, форм, тона.

15.3. Решить задачи равновесия и соподчинения контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 16. Средства акцентирования в ряду подобных элементов.

Выполнить: определить подобие, как сходство по форме, но различие по величине.

Задача: 16.1. Из заданных силуэтов геометрических пропорциональных фигур создать ритмическую композиционную структуру с выраженным акцентом, применяя все возможные виды контрастов.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Выполнение в технике «коллаж».

Формат-9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая.

Практическая работа 17. Построение силуэта из регулярных пересекающихся геометрических фигур и нерегулярных.

Выполнить: 17.1. Из заданных геометрических и нерегулярных пропорциональных фигур создать композиционную структуру с выразительным силуэтом и читаемостью всех элементов, составляющих сложную форму.

17.2. Найти равновесие в плоскости и пропорционально выразительное соотношение силуэта и поля в плоскостном решении и пространства и массы в пространственном.

Графическое решение - силуэт, выворотка, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая. Выполнение в технике «коллаж».

Практическая работа 18. Ритмизация, членение и трансформация плоскости.

Выполнить: 18.1. Определить необходимое соотношение величины и количества членений к размеру плоскости, не разрушающее ее целостность и предложить варианты статичного и динамичного членения плоскости.

18.2. Уменьшением величин членений и увеличением их количества создать вариант сохраняющий целостность плоскости – фактуру.

18.3. Изменением масштаба, объемностью элементов членений создать вариант трансформации - рельефной структуры на плоскости.

Графическое решение – черно-белое, тон. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение графическое и в технике «коллаж».

Практическая работа 19. Распространяющаяся композиция.

Выполнить: 19.1. Из геометрических фигур выполнить композицию, предполагающую продолжение за пределы формата.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 20. Контраст регулярных и нерегулярных форм.

Выполнить: 20.1. Из геометрических фигур и нерегулярных форм выполнить композицию аналогичную изученным конструкциям.

20.2. Найти выразительные пропорции масс и пространств, гармоничное сочетание форм, композиционный центр.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат упражнений - 9x9. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 112-124; 12 – С. 103-110, 124-132, 161-180; 14 – С. 8-46; 7 – С. 15-37; 1 – С. 22-49, 93-109; 16 – С. 103-110; 24 – С. 3-24, 65-88]

Раздел II Средства и способы организации плоскости. (II семестр)

Тема 5. Ритм и модуль. Пропорции тона. Единство структуры. Тон как способ трансформации, распространяющейся композиции в центричную. Средства и способы организации плоскости.

Практическая работа 21 Организация плоскости с использованием модульной сетки. Композиция с применением раппорта и центричная композиция.

Выполнить: распространяющуюся несимметричную композицию из геометрических фигур с использованием модульной сетки. 1 силуэт, 2 - тональное решение. Упражнение выполняется по модульной сетке, состоящей из ячеек 1x1 см. размером 6x12 см, модуль - квадрат 1x1 см.

Задача: 21.1. Из квадратного модуля по модульной сетке 1x1см составить группы различной конфигурации и величины.

21.2. Из полученных пропорциональных элементов выполнить несимметричную распространяющуюся композицию с преобладанием пространства над массой.

21.3. В преобладающий фон внести пропорциональные элементы среднего тона, не допуская повторения масс совокупных количеств черного, белого и серого и не нарушая равновесия плоскости.

21.4. Изменением тональных отношений трансформировать распространяющуюся несимметричную композицию в центричную – светлую с темным акцентом, темную с светлым акцентом, средне-серую с черно-белым акцентом.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Оформление в формате А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 22. Выполнение распространяющейся композиции на основе раппорта по модульной сетке 6x12.

Выполнить: 22.1. Изменение тональности переменой мест тональных групп или высветлением всех градаций тона в равной степени.

22.2. Выполнить раппортную группу 6x12 усложняя конфигурацию форм добавлением к квадрату новых модулей – треугольников и секторов круга, образуя двух и трехмотивную композицию для распространяющейся композиции.

22.3. Применить способы распространения раппорта – варианты переносной симметрии.

Графическое решение – черно-белое и тональное.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Оформление в формате А-4. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Практическая работа 23. Сетчатый орнамент. Комбинаторные варианты.

Выполнить: 23.1. Создать модуль по модульной сетке 3x3 с ясными пропорциональными отношениями тона и возможностью пластического развития при примыкании в комбинаторных вариантах ленточного орнамента (2варианта распространения).

23.2. На основе ленточного орнамента выполнить сетчатый орнамент.

Графическое решение – черно-белое и тональное. Формат - А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [[21](#) – С. 138-162, 160-174; [14](#) – С. 56-79, 80-102; [7](#) – С. 73-96; [1](#) – С. 109-112, 112-120; [23](#) – С. 10-22, 71-88; [6](#) – С. 8-45. [2](#) – С. 46-86; [3](#) – С. 10-22; [19](#) – С. 97-99;]

Тема 6. Ритм и движение. Средства ритмической организации в построении ленточного орнамента и фриза. Силуэт и тон.

Практическая работа 24. ленточный орнамент - распространяющаяся по горизонтали композиция в полосе (ленте).

Выполнить: 24.1. Создать модуль для комбинаторных вариантов ленточного орнамента. 24.2. Применить все возможные виды симметрии: переносную, зеркальную, поворотную и их комбинации в эскизах ленточных орнаментов. (Все 7 вариантов распространения).

Практическая работа 25. Статичная и динамичная ритмическая фраза из геометрических фигур.

Выполнить: 25.1. Из геометрических фигур создать варианты статичных и динамичных ритмичных фраз.

25.2. Найти равновесие в построении конструкции, пропорциональные отношения масс, пространств, линейных величин, ритм форм, величин, тона.

25.3. Создать варианты построения конструкции ритмической фразы на основе симметрии (зеркальной, поворотной) и варианты асимметричного построения.

Графическое решение – силуэт, выворотка, тон. Формат А-4.

Материалы: чертежная бумага, тонированная - черная, средне-серая, светло-серая, темно-серая, тушь, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 160-174; 3 – С. 10-22; 2 – С. 46-83, 136-141; 14 – С. 133-142; 24 – С. 203-222; 7 – С. 63-70; 12 – С. 110-124. 1 – С. 120-126]

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Соответствие цвета формам. Цвет и равновесие.

Практическая работа 26. Соответствие цвета формам. Организация плоскости геометрическими фигурами, динамика и статика - цветовое решение.

Выполнить: На основе полученной информации выполнить таблицу характеристик форм геометрических фигур и характеристик цвета. Упражнение №2. «контраст форм» (формат А-4), выполненное силуэтом, выполнить в цвете.

Задачи: 26.1. Изучить информацию по темам символ, ассоциации, психологическое воздействие цвета и формы.

26.2. Выполнить варианты упражнения «контраст форм». 1-й вариант - соответствие, 2-й вариант - несоответствие, 3-й вариант – неполное соответствие.

Практическая работа 27. Изучение принципов равновесия в хроматической композиции.

Выполнить: 27.1. Упражнения «Динамика и статика», решенные в тоне, выполняются в цвете.

Задачи: 27.2. Упражнение «равновесие тона» выполнить в цвете аналогичными способами уравнивания, применяя равные по светлоте дополнительные контрастные пары;

27.3. Упражнения «Динамика и статика» выполнить в цвете в соответствии с тональными решениями сохраняя тональные отношения

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9x9см.

Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [[21](#) – С. 198-206; [22](#) – С. 4-25; [14](#) – С. 118-127; [8](#) – С. 145-168; [16](#) – С. 61-68;]

Тема 8. Композиционная идея и цветовое решение. Трансформация пластической идеи цветом. Пропорции и ритм цвета в распространяющейся композиции. Раппорт, сетчатый ленточный орнамент и фриз. Гармония и пропорционирование цвета.

Практическая работа 28. Трансформация цветом пластической идеи.

Выполнить: 1-Трансформация композиционной идеи, ее образной характеристики, цветосочетанием, не соответствующим пластической идее композиции.

2 - Трансформация пластической идеи композиции изменением цвета и тона фона.

Задачи: 28.1. Анализ исходной пластической идеи, выраженной тоном и цветом – идеи статичности или динамичности. Определение последовательности прочтения содержания, направления движения, плоскостного или пространственного варианта решения, способа организации центра-акцента. 28.2. Анализ вариантов изменения цвета и тона фона, трансформировавших пластическую идею. Найти отличие плоскостных и пространственных композиционных решений.

Графическое решение – цвето-тональное. Формат упражнений 9x9см, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная бумага, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: [21 – С. 206-209; 14 – С. 118-127; 8 – С. 145-168; 28 – С. 102-124; 16 – С. 61-68]

Раздел III Пропорциональное соподчинение цвета. Ритм и динамика цвета. Единство структуры (III семестр)

Тема 9. Пропорции цвета распространяющейся композиции. Раппорт и сетчатый орнамент. Гармония и пропорционирование цвета. Цвет в распространяющейся композиции. Пропорциональное соподчинение. Ритм и динамика цвета.

Практическая работа 29. Раппортная группа.

Выполнить: раппортную группу (6x12) в 4-х вариантах, ассоциирующихся с временами года. Применить гармоничные цветосочетания из упражнений по цветоведению «двойки», «тройки», «семерки» и варианты гармоничных цветовых сочетаний из схем круга Шугаева.

Графическое решение – цвето-тональное, оформление в формате – А-4. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21, С.210-213; 14, С.106-115; 19, С.101-106; 7, С.123-143; 23, С.101-114; 28, С.103-104.

Тема 10. Ритм и динамика цвета. Ленточный орнамент и фриз. Сохранение пластической идеи в цветовом решении.

Практическая работа 30. Построение цветовой гармонии в распространяющейся композиции.

Выполнить: 1. варианты цветового решения фриза и ленточного орнамента в теплой и холодной гамме в соответствии с ахроматическими вариантами. 2. построение цветового решения фриза и ленточного орнамента на основе гармоничных контрастных пар.

Задачи: 30.1. соответствие цветового решения тональному варианту. 30.2. изменение восприятия элементов композиции при изменении цвета и тона фона.

Графическое решение – цвето-тональное. Материалы: чертежная бумага, тонированная – цветная, гуашь. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21,С.214-219; 3,С.60-45; 7,С.143-164; 2,С.46-86; 23,С.128-154.

Тема11. Соподчинение и принципы декоративности. Декоративный натюрморт. Из предметов быта и из атрибутов искусств. Образное построение как соответствие теме.

Практическая работа 31. Декоративный натюрморт из предметов быта. 2. декоративный натюрморт из атрибутов искусств.

Выполнить: декоративный натюрморт из предметов быта. 2. декоративный натюрморт из атрибутов искусств.

Выполнить варианты эскизов в 3-х форматах - квадратном, вертикальном, горизонтальном. Графическое решение – свето-теневое (черно-белое), тональное свето-теневое (4-5 градаций тона), графическое – плоскостное, с применением фактур, цветное решение.

Задачи: 31.1. подчинение всех средств задачам целостности, единству структуры; 31.2.подчинение всех элементов композиции единому графическому стилю; 31.3. приобретение навыков организации плоскости, равновесия плоскости, ритмического построения, пропорций тона, цвета, применения контрастов и нюансов форм, тона, направлений, динамичного и статичного; 31.4.применение принципов декоративности; 31.5. знакомство с графическими техниками и принципами декоративного искусства.

Графическое решение – цвето-тональное. Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21.С.226-240, 264-272; 4,С.9-25,208-232; 7,С.56-62; 2,С105-113,194-202; 12,С.124-13; 10,С.26-65; 40,С.18-133, 142-201, 203-243,.

Тема 12. Принципы декоративности в монументально-декоративном искусстве. Понятие о масштабе эскиза.

Практическая работа 32. 1 тематический фриз. 2. декоративный пейзаж. Построение ритмической фразы тематического фриза.

Выполнить: построение ритмической фразы тематического фриза. 1.равновесие, ритм тона и цвета в построении ритмической фразы.

2. пластическое единство, соподчинение элементов, единство стиля. 3.смысловое единство элементов композиции.

Практическая работа 33. трансформация живописного изображения пейзажа в графическую декоративную композицию.

Выполнить: 33.1. ограниченное количество градаций тона, цвета, фактур, 33.2. плоскостное изображение, 33.3.организация центра, 34.5. стилевое единство графического и композиционного решения декоративного пейзажа.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага. Выполнение в технике «коллаж» и графическое.

Литература: 21.С.244,270-271; 4,С.8-170; 7.С.49-62; 28,С128-132; 28,С.105-107; 10,с.26-65; 12,с.124-130; 40,с.8-141,203-243. 29,128-166

Раздел IV Соподчинение и принципы декоративности в композициях станковых и прикладного значения (IV семестр)

Тема 13. Цветовая гармония как соответствие пластическому решению и тональной идеи композиции.

Практическая работа 34 Орнаментальная композиция на основе изучения народного орнамента, его элементов и структуры. Петриковка, Хохлома, Жостов.

Выполнить: 1. копирование элементов народного орнамента и анализ характера композиционной структуры, 2. трансформация пластической идеи орнамента в заданном формате - круге. Линейные, силуэтные, тональные эскизы и цветковые. 3. Картон, силуэтное решение в заданном размере и формате, тональное и цветковое.

Задачи: приобретение навыков выполнения орнаментальных композиций, навыков видения стилевого единства, единства структуры и построения композиции в заданной структуре.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21, С.252,277-279; 15, С.17-168; 23, С.6-73; 17, С.96-106; 19, С.101-106; 7, С.27-37;

Тема 14. Эскизы орнаментальной композиции на основе элементов орнаментов исторических стилей. Обои, декоративный текстиль.

Эскизы ткани и обоев выполняются для интерьера конкретного назначения (кабинет, детская, гостиная, спальня), строятся на элементах орнаментов исторических стилей. Рекомендуется выполнить поисковые варианты: сначала силуэт, потом тональные варианты, после - цветковые. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5, 1:10.

Практическая работа 35. Распространяющаяся композиция прикладного назначения.

Выполнить: 1. эскизы декоративных тканей для интерьера. 2. эскизы обоев для интерьеров конкретного назначения.

Задачи: 35.1. эскизы построить на элементах орнаментов исторических стилей. 35.2. Соблюдение последовательности выполнения в поисковых вариантах: 1- силуэт, 2- тональные варианты, 3 - цветковые. 35.3. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5, 1:10.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21, С.256,281-289; 45, С.5-120. 6. С.54-252; 23, С.6-60; 3, С.60-155; 19, С.23-69;

Тема 15. Реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Упаковочная бумага.

Задание: Знакомство с Фирменным стилем в Рекламно-графическом комплексе.

Практическая работа 36. Упаковочная бумага.

Выполнить: распространяющуюся композицию, построенную на готовых символах, - логотипе, эмблеме, знаках отделов магазина, содержащую дополнительную шрифтовую информацию. Решить задачи рекламно-информационного назначения упаковочной бумаги. Дополнительная задача – праздничная упаковочная бумага.

Графическое решение – черно-белое, тональное ахроматическое, цвето-тональное.

Материалы: акварель, гуашь, тушь, бумага.

Литература: 21, С. 280-289; 17, С.82-151,190-205; 19, С.108-123; 6, С.54-126; 3, С.26-65; 12, С.124-134,58

Тема 16. Анализ композиционной структуры в произведениях изобразительного искусства, дизайне, архитектуре.

Практическая работа 37. Анализ художественного произведения.

Выполнить: реферат по заданному плану.

- 1) иллюстрирование (репродукции, схемы с графическим анализом);
- 2) историческая справка (сведения о произведении);
- 3) самостоятельный анализ на основе изученных законов композиции.

Состав задания:

1. Иллюстрирование: репродукция произведения; схемы с графическим анализом построения произведения.
2. Историческая справка: сведения из истории искусства (содержание произведения, сведения об авторе, характеристика эпохи, время создания, размер, материал, назначение произведения, стилевая характеристика).
3. Анализ произведения: плоскостность или пространственность решения, основные членения плоскости, их пропорции. Конструкция и структура произведения. Ритмическая организация. Тональное и цветовое образное решение. Пропорции тона. Пластическое решение (взаимодействие форм, характер форм и образ структуры). Последовательность восприятия содержания. Композиционный и смысловой центр. Средства достижения равновесия. Перспектива как художественное средство.
4. Литература: каталожные данные изданий, на которые опирается работа.

Литература: 21,С.290-293; 14,С.115-132; 17,С.205-241; 7,С.13-97,121-190;20,С.13-46; 24,С.169-229

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Семестр I

1. Определить понятие «структура изобразительной плоскости».
2. Определить понятие «геометрический» и «оптический» центр.
3. Определить понятие «двойственность» изобразительной плоскости.
4. Как зависит от размещения фигуры на плоскости и ее формы восприятие направления движения.
5. Какие существуют способы уравнивания изображения на плоскости.
6. Каковы принципы построения статичной композиции?
7. Чем отличаются устойчивые формы от неустойчивых?
8. Какой квадрат кажется большим – белый на черном, или черный на белом фоне?
9. Как воспринимаются одинаковые формы (квадраты) на разных по размеру плоскостях (большей, средней, меньшей)?
10. Как изменяется оценка масс квадрата при изменении окружения: окружают равные ему квадраты; меньшие по величине; большие по величине.
11. Как форма и тон влияют на оценку массы? Сравнить динамичные треугольник и прямоугольник с компактными массами квадрата и круга.
12. Можно ли измерением предопределить зрительную оценку тяжести масс геометрических фигур?
13. Как тон связан с восприятием пространства в изображении на плоскости?
14. Какое размещение подобных форм на плоскости воспринимается пространственным?
15. Охарактеризовать геометрические формы (квадрат, круг, равносторонний, прямоугольный, равнобедренный треугольники, прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеции)
16. Равновесие - закон композиции, или композиционное средство?
17. В каких элементах композиции проявляются пропорции?
18. Определить виды контрастов и виды равновесия.
19. Как происходит оценка композиционного равновесия формы или ее изображения на плоскости?
20. Какие способы и принципы применяют для достижения равновесия в построении композиции на плоскости и объемно-пространственной композиции в изобразительном искусстве, архитектуре и других видах искусств?
21. Как осуществляется равновесие в изображенном пространстве в композиции на плоскости?
22. Как применяется способ группирования в композиции при уравнивании плоскости?
23. Как изменяется размещение центра тяжести при изменении тона в группе из двух геометрических фигур?
24. Каким законам физики соответствуют способы уравнивания плоскости?
25. Как определяется и применяется в композиции совокупный центр тяжести в группе из геометрических фигур одного тона?
26. Какой способ определения совокупного центра тяжести в группе из геометрических фигур разных по тону?
27. Понятие о структуре и конструкции в композиции.
28. Основные принципы построения динамичной композиции.
29. Охарактеризовать понятие «динамичность форм».
30. Какими способами возможно создать впечатление изображенного движения в изобразительном искусстве?
31. Какие существуют формы проявления ритма и какими способами и средствами выстраивается ритм? Понятие о замкнутой и открытой композиции.

32. Способы организации акцента и композиционного центра.
33. Принципы построения центричной композиции.
34. Какие требования к силуэтному варианту решения композиции из нескольких составляющих ее элементов.
35. Какими способами осуществляется членение изобразительной плоскости?
36. Какими способами осуществляется ритмизация плоскости?
37. Какие существуют средства трансформации регулярных форм в нерегулярные.

Семестр III

1. Определить понятие «модуль». Какие модульные сетки применяются для построения сетчатого орнамента?
 2. Какие пропорции тона делают выразительной тональную композицию?
 3. Какие признаки единства структуры наблюдаются в построении модульной композиции и сетчатым орнаменте?
 4. Какие средства акцентирования возможны в распространяющейся композиции?
 5. Что обеспечивает целостность и единство структуры в распространяющейся композиции на модульной основе и сетчатым орнаменте.
 6. Варианты применения ленточного орнамента и фриза.
 7. Какие композиционные способы применяются в построении ленточного орнамента и фриза?
 8. Каковы принципы построения ритмической фразы из фриза?
 9. Способы построения и типы конструкций геральдического и динамичного фриза?
 10. Какова роль ритмов в фризовом построении.
 11. Определить основные принципы декоративности.
 12. Как материал, в котором выполняется работа, влияет на построение эскиза декоративной композиции?
 13. Определить понятие «масштаб эскиза».
 14. Назначение контуров в декоративной композиции?
 15. Назначение и возможности цветного контура.
 16. Назвать средства выражения содержания в декоративном искусстве.
 17. Какие формы геометрических фигур и цвета являются динамичными, какие статичными?
 18. Какие формы геометрических фигур содержат одновременно динамичность и статичность?
 19. Какие существуют способы, принципы и методы уравнивания плоскости в композиции, выполненной в цвете?
 20. Какие характеристики цвета влияют на равновесие?
1. Определить принципы построения цветовой гармонии, гармоничные схемы, применяемые в упражнениях.
 2. Каковы особенности уравнивания контрастных, дополнительно-контрастных элементов композиции?
 3. Как уравниваются родственные, родственно-контрастные, монохромные элементы композиции?
 4. Как изменяется восприятие цвето-тона силуэта формы на ахроматическом, теплом, холодном фоне?
 5. Как изменения фона влияют на равновесие в композиции, выполненной в цвете?
 6. Чем отличаются способы решения задач равновесия в плоскостной и пространственной композициях, выполняемых в цвете.
 7. Как проявляется в композиции динамичность цветового решения?
 8. Какие проявления ритма в композиции, выполняемой цветом?

9. Какие качества (характеристики) цвета являются решающими при выполнении задач равновесия, целостности, соподчинения в композиции.
10. Как происходит трансформация пространственного решения композиции, построенной на контрастных, дополнительно-контрастных цветовых отношениях в плоскостное и плоскостного в пространственное?
11. Как осуществляется равновесие в асимметричной и симметричной композициях построенных: 1- на родственных, на монохромных цветовых отношениях?
12. Охарактеризовать способы построения плоскостной и пространственной композиции, выполняемых в цвете?
13. Определить отличие построения ленточного орнамента и фриза.
14. Определить способы распространения в ленточном орнаменте.
15. Дать определение терминам «метрический» и «ритмический» ряд.
16. Какие существуют средства выражения статичности и динамичности в ленточном орнаменте и фризовом построении композиции.
17. Какие существуют средства ритмической организации в цветовом решении ленточного орнамента и фриза.
18. Какие принципы построения плоскостной и пространственной композиции?
19. Каким способом в композиции проявляется динамика цвета?
20. Какова роль цвета в ритмической организации композиции?
21. Определить принципы построения цветовой гармонии, применяемые в упражнениях.
22. Как уравниваются контрастные, дополнительно-контрастные элементы композиции?
23. Как осуществляется равновесие в монохромной композиции и в композиции, построенной на родственных цветосочетаниях?
24. Какие существуют принципы и способы построения плоскостной и пространственной композиции?
25. Определить основные принципы декоративности?
26. Как материал в котором будет выполнена работа в размере влияет на построение эскиза композиции?
27. Определить понятие «масштаб эскиза».
28. Определить назначение контуров в декоративной композиции?
29. Определить назначение цветного контура в декоративной композиции?
30. Какие композиционные средства в декоративном искусстве являются основными для выражения содержания?

Семестр IV

1. Как материал исполнения влияет на характер построения орнамента?
2. Какие существуют типы и виды орнаментов?
3. Какие существуют способы построения конструкций орнаментов?
4. Определить особенности Петриковского орнамента.
5. Какие изобразительные элементы входят в оформлени упаковочной бумаги?
6. Какие графические средства наиболее применимы в упаковочной бумаге?
7. Какие требования к раппорту упаковочной бумаги?
8. Требования предъявляемые к информационному шрифту и логотипу?
9. Какими средствами решается тема упаковочной бумаги?
10. На какие ассоциации опирается художник - заказчика или потребителя?
11. Какие возможны варианты распространяющейся композиции?
12. Определить термин «раппорт».
13. Какие композиционные средства применяются в построении распространяющихся композиций?

14. Как должно измениться цветовое решение интерьера, если изменяется ориентация помещения?
15. Как цветовое решение связано с функцией (назначением) интерьера?
16. Какие средства являются основными в декоративном искусстве, станковой живописи, графике?
17. Какие выразительные средства способны выразить содержание в произведении живописи, графики, монументально-декоративном искусстве и декоративном искусстве?
18. Определить назначение частей, составляющих реферат «Анализ композиционной структуры произведения»?
19. Что изучает теория искусства?
20. Какие законы являются общими в разных видах искусства?
21. Основные отличия декоративного, декоративно-прикладного, станкового, монументально-декоративного искусства, архитектуры, дизайна

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Основы композиции. Теоретический курс» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических заданий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют творческие задания в соответствии с задачами сформулированными в учебной программе. Основой обучения являются: изучение теории искусства, формальные упражнения из геометрических фигур, анализ произведений изобразительного искусства, архитектуры, декоративного искусства, выполнение эскизов для композиций изобразительного и прикладного назначения. Кроме работы в аудитории студенты выполняют домашние работы – практические упражнения, которые выполняются на практических занятиях, что позволяет закрепить приобретенные знания и навыки. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Критерии оценивания практических заданий
отлично (5)	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)	Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.
Критерии оценивания ответа на экзамене	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной форме и практических работах. Все практические задания выполняет в полном объеме. Изучает рекомендованную литературу, владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает устно и практических работах, допуская незначительные неточности в оформлении заданий, или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых устно и практических работах. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических заданий. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие - М. «Прогресс», 1974
2. Барышников А.П., Лямин И.В. Основы композиции - М. Трудрезервиздат, 1951
3. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге - М 1990.
4. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М. Владос 2008.
5. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М. Владос 2005.
6. Буткевич Л.М. История орнамента - М. «Владос», 2005
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи - М. Иск., 1977
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи - М. «Иск», 1984
9. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования - К.«Виц. шк», 1988
10. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. Печатная графика
11. Зайцев А. Наука о цвете и живописи - М., 1996
12. Кузин В.С. Психология – М., «Выс шк», 1982
13. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення - (навч.-метод. посібник ХДАДМ. Миколаїв „Возможности Киммерии”), 2003
14. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи - К., Виц.шк., 1989
15. Кириченко М.А. Нав. посіб. Український народний декоративний розпис, К., 2006
16. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция - (учеб. пособие для вузов: М., „Владос”, 2004
17. Михайленко В.Е., Яковлев М.И. Основы композиции. Геометричні аспекти художнього формоутворення - Київ, «Каравела», 2004.
18. ред. Нешумова В.В. и Щедрина В.Д. Художественное проектирование - М. „Просвещение”, 1974
19. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет изображения. М. 2007 Академия
20. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие – С. П., Азбука-классика, 2002
21. Сержантова И.А. Основы композиции: учеб. пособие для вузов, ЛГАКИ, 2017
22. Сержантова И.А. Цвет форма соответствие и несоответствие, ЛГАКИ, 2012
23. Фокина Л.В. Орнамент – Учеб. пособие для вузов: Ростов, Феникс”, 2005
24. Шорохов Е.В. Основы композиции - М «Просвещение», 1979

Дополнительная литература:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Библиотека Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. – Режим доступа: <https://lib.lgaki.info/?ysclid=m4eg3tcafi170496588>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.