

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Инженерно-технологический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Композиция Б1.В.ОД.15

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Минсабирова В.Н.

Рецензент(ы):

Шайхлисламов А.Х.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Латипова Л. Н.

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

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Инженерно-технологический факультет):

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

Регистрационный No 967322219

Казань
2019

Содержание

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

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. Кафедра теории и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,
VNMinسابirova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины 'Композиция' являются становление профессиональной компетентности студентов, обучающихся по специальности 'ДПИ и дизайн' посредством формирования системных

знаний о композиции в изобразительном искусстве, дизайне, подготовка к самостоятельной творческой деятельности.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина 'Композиция' относится к вариативной части обязательных дисциплин.

Для освоения дисциплины 'Композиция' обучающиеся используют знания, умения, полученные при изучении следующих дисциплин 'История и теория дизайна', 'Рисунок'.

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 'Проектирование', 'Живопись', 'Основы декоративно-прикладного искусства', 'Композиционное формообразование'.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой последующей подготовки к итоговой государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности специалиста.

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-10 (профессиональные компетенции)	владением системой эвристических методов и приемов
ОПК-6 (профессиональные компетенции)	способностью к когнитивной деятельности
ПК-20 (профессиональные компетенции)	готовностью к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- историческое развитие композиции в изобразительном искусстве;
- особенности композиции в различных видах и жанрах искусства;
- основы теории композиции (закономерности, принципы, правила и приемы композиции), понятия и термины, художественно-выразительные средства композиции;
- вопросы единства содержания и формы произведения искусства, раскрывающихся в категориях идея, тема, художественный образ, концепция, замысел, сюжет и мотив;
- эстетические аспекты создания художественной формы, раскрывающиеся в категориях гармония, ансамбль, порядок, символ, стиль;
- методические основы достижения целостности в художественном произведении;

2. должен уметь:

- поэтапно разрабатывать композиции в соответствии с замыслом и учебно-творческой задачей;
- соединять навыки формообразования с выразительностью художественных материалов;
- создавать композиционно-образный строй натюрморта, интерьера;
- различать способы создания композиции 'с натуры' и в процессе сочинения на основе воображения;
- проводить композиционный анализ своих работ, произведений художников.

3. должен владеть:

- способами создания композиционной системы произведения (уровнями разработки плоскостной и пространственной формы - компоновка, конструкция, структура);
- умением создавать целостный композиционный образ рисунка;
- приемами композиционного поиска мотива (эскиз, зарисовка, этюд);
- принципами создания сюжетной и формальной композиции;
- навыками тонального, цветового, линейного решения композиции;
- навыками использования выразительных средств графики, живописи в композиционных целях (точка, линия, штрих, пятно, мазок);

- художественными техниками и материалами.

Приобрести опыт деятельности по созданию учебных и творческих композиций в различных видах изобразительного искусства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

применять полученные знания на практике

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре.

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

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Композиция как учебная дисциплина: Формальная композиция. Композиционные законы	5		2	0	4	Письменное домашнее задание Тестирование Лабораторные работы
2.	Тема 2. Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта.	5		2	0	2	Письменное домашнее задание Тестирование Лабораторные работы

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера.	5		0	0	2	Лабораторные работы Тестирование Письменное домашнее задание
	Тема . Итоговая форма контроля	6		0	0	0	Экзамен
	Тема . экзамен	6		0	0	0	Творческое задание
	Итого			4	0	8	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Композиция как учебная дисциплина: Формальная композиция.

Композиционные законы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Композиция как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции. Формальная композиция - основа изучения закономерностей создания реалистической картины. Композиция как учебный предмет (способ формообразования и художественного мышления). Понятия композиции: картинная плоскость (условность изобразительного пространства), компоновка, композиция, структура и конструкция. Виды композиции (по отношению к художественному образу): формальная, сюжетно-тематическая (станковая), декоративная, неформальная, их задачи и особенности. Реализм как творческий метод отечественного искусства. Отечественная школа композиции. Академическая и выразительная традиция в теории композиции. Выполнение серии формальных упражнений в графике (тушь, перо) направленных на изучение плоскостной, ритмично-целостной а также пространственной композиции, с элементами композиционного сопряжения. Композиционные законы, правила, средства, приемы. Законы композиции: целостности, новизны, контраста, формата, художественной убедительности (жизненности). Основы формальной композиции: принципы, приемы, средства композиции. Группировка как основной принцип соединения элементов сюжетной (фигуративной) и формальной композиции. Контрасты в композиции. Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в композиции.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Контрасты в композиции. Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в композиции.

Тема 2. Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины. История натюрморта. Виды натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины (натюрморт-интерьер, натюрморт-портрет, натюрморт-пейзаж). Форматы натюрморта. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции натюрморта. Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Фон в натюрморте. Точка зрения в натюрморте (ракурс). Основные компоновочные формы для натюрморта ? треугольник, круг, квадрат. Общие и специфические принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). Натюрморт в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). Задачи выполнения практического задания по композиции тематического натюрморта. Разработка сюжета тематического натюрморта. Композиция натюрморта в интерьере. Композиционный анализ натюрмортов художников различных эпох, стилей и школ (выполнение композиционно-графических схем). Выполнение серии учебно-творческих работ.

Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера. Интерьер в системе станковой картины. История интерьера. Виды интерьера. Интерьер в системе станковой картины (интерьер- натюрморт, интерьер-портрет, интерьер-пейзаж). Форматы интерьера. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции интерьера. Интерьер учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Точка зрения в интерьере (ракурс). Общие и специфические принципы выполнения композиции интерьера: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие).

Изобразительно-выразительные средства композиции интерьера (тон, светотень, перспектива). Интерьер в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении интерьера. Задачи выполнения практического задания по композиции несложного интерьера. Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или профессию человека (наброски, эскизы, зарисовки). Композиционный анализ интерьеров художников различных эпох, стилей и школ (выполнение композиционно-графических схем). Выполнение серии учебно-творческих работ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины.

Тема 3. Сюжетно-тематическая композиция:композиция интерьера.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера. Интерьер в системе станковой картины

Тема . экзамен

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Композиция как учебная дисциплина: Формальная композиция. Композиционные законы	5		выполнение самостоятельной практической работы	4	Лабораторные работы
				подготовка домашнего задания	22	Письменное домашнее задание
				подготовка к тестированию	4	Тестирование

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта.	5		выполнение самостоятельной практической работы	2	Лабораторные работы
				подготовка домашнего задания	9	Письменное домашнее задание
				подготовка к тестированию	4	Тестирование
3.	Тема 3. Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера.	5		выполнение самостоятельной практической работы	2	Лабораторные работы
				подготовка домашнего задания	9	Письменное домашнее задание
				подготовка к тестированию	4	Тестирование
.	Тема . экзамен	6		подготовка к творческому заданию	63	Творческое задание
	Итого				123	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Запись материала лекции
- Устный опрос
- Просмотр видеоматериалов
- Работа с литературой
- Выступления на конференциях с использованием наглядного материала, дополнительной литературы
- Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях
- Участие в научно-практических (методических) конференциях
- Творческие задания

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

Тема 1. Композиция как учебная дисциплина: Формальная композиция. Композиционные законы

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа ♦1 Выполнение серии формальных упражнений в графике направленных на изучение плоскостной, ритмически-целостной а также пространственной композиции, с элементами композиционного сопряжения. Цель: познакомиться практически с возможностями и особенностями разных по сюжетному содержанию композиций (формальная, станковая, декоративная). Порядок выполнения: выполнить графическое упражнение ? композиционно-графический анализ (схема) пейзажа, натюрморта, интерьера какого-либо художника. Задание 1. 1. Выбрать произведение для анализа (распечатать репродукцию). 2. Вычертить на формате А4 композиционный формат данного произведения и определить его геометрический центр (начертить диагонали и перпендикуляры). 3. Схематично обозначить композиционную массу, композиционный центр (прямоугольник, квадрат, треугольник, круг) в произведении. 4. Изобразить основные предметные группы, выявляя их мерность (большой, средний, маленький). 5. Выделить основные цветовые акценты, ритмы формы (тон и цвет), отделить фигуры от фона. Информационный блок: одной из ведущих практической компетенцией в работе студента является его развитое умение понимать композиционную структуру произведений искусства. Будущий художник должен понимать взаимосвязанность идейного содержания и средств композиции. Контрольные задания, вопросы. Выполнить композиционные схемы работ художников в прямоугольном и квадратном форматах.

Лабораторная работа ♦2 Законы композиции: целостности, новизны, контраста, формата, художественной убедительности. Цель: практически освоить и графически изучить основные законы композиции. Порядок выполнения: лабораторная работа включает два задания, которые выполняются на формате А4. Задание 1. Выполнить линейную композицию, используя линия разной мерности (длинные, короткие, средние), характера начертания и манеру спонтанного рисования (материал - тушь, кисть). Следующее композиционное упражнение выполняется на формате А4, которое следует разделить с помощью линейки на 8 равных компоновочных полей. Каждое тематическое упражнение выполняется в отдельном поле. Задание 2. Выполнить линейные абстрактные и обобщенно-сюжетные композицию, используя линии разного характера и начертания (ломаные и плавные, замкнутые и разомкнутые), по четырем тематическим мотивам: абстрактная композиция, пейзаж (ландшафтный, городской/сельский), натюрморт. Композиции должны содержать центр, ритм, мерность. Материал - фломастер. Информационный блок: композиционная деятельность сопряжена с постоянным решением ряда творческих задач: создание оригинального, целостного произведения. Художники и теоретики искусства сформулировали ряд закономерностей и правил композиционной работы, которые позволяют последовательно от простого к сложному выполнять учебные и учебно-творческие работы. Контрольные задания, вопросы. Выполнить абстрактные композиции, используя комбинированные элементы: пятна и линии (формат А4).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 1 Композиция как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции. Формальная композиция - основа изучения закономерностей создания реалистической картины. - Реализм как творческий метод отечественного искусства. - Отечественная школа композиции. - Академическая и выразительная традиция в теории композиции. - Выполнение серии формальных упражнений в графике (тушь, перо) направленных на изучение плоскостной, ритмично-целостной а также пространственной композиции, с элементами композиционного сопряжения Тема 2. Композиционные законы, правила, средства, приемы. Композиционные законы, правила, средства, приемы. - Контрасты в композиции. - Движение в композиции. - Симметрия и асимметрия в композиции. - Ритм в композиции.

Тестирование , примерные вопросы:

Тема1. 1. Слово "композиция" в переводе с латинского языка означает _____ А) рисование, гравирование; С) повторение, копирование; В) составление, сочинение; D) изучение, исследование. 2. Расположение, согласование отдельных форм и пространств, объединение их в одно целое на картинной плоскости называется - А) компоновкой; С) конструкцией; В) композицией D) группировкой. 3. Внутренняя структура произведения, строение формы его элементов, соотношение и сочетание деталей композиции названо - А) компоновкой; С) конструкцией; В) композицией; D) группировкой. Тема2. 4. Цельность, неделимость, оригинальность, типизация, контраст, подчинение всех элементов композиционному центру, формат композиционного поля относят к А) законам композиции; С) приемам композиции; В) правилам композиции; D) средствам композиции. 5. Линия, штрих, пятно, светотень, цвет, линейная и воздушная перспектива относятся к основным _____ композиции. А) законам композиции; С) приемам композиции; В) правилам композиции; D) средствам 6. Правило группировки элементов композиции было сформулировано Р. Арнхеймом на основе принципа _____. А) равновесия; С) контраста; В) подобия; D) нюанса. 7. Художественный образ в искусстве может раскрываться как: А) форма мышления в искусстве; В) иносказательная, метафорическая мысль автора; С) художественное выражение, воплощенное средствами искусства; D) все указанное верно. 8. Слово контраст в переводе с латинского языка означает: А) полное тождество; В) выраженная противоположность; С) цветовое многообразие; D) ритмическая система. 9. Главный элемент или группа элементов композиции, привлекающий внимание зрителя каким-либо отличительным свойством (цветом, формой, величиной, тоном) является композиционным _____. А) центром; В) акцентом; С) ритмом; D) нюансом. 10. Опорные точки композиции, акцентирующие систему ее структурного построения (цвет, форма, тон) и одновременно позволяющие определить движение взгляда по объектам композиции, усиливающие ее целостность, называют _____. А) бликами; В) акцентами; С) силуэтами; D) штрихами.

Тема 2. Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Идея, замысел, сюжет в разработке композиции натюрморта. Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Фон в натюрморте. Точка зрения в натюрморте (ракурс). Основные компоновочные формы для натюрморта - треугольник, круг, квадрат. Общие и специфические принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). Цель: практически изучить особенности композиции натюрморта в разных компоновочных формах и форматах. Порядок выполнения: лабораторная работа предусматривает выполнение трех упражнений в разных художественных техниках. Задание 1. На основе набросков и зарисовок натюрмортов выполнить на формате А4 варианты-поиски композиции в заданных форматах: квадрат, прямоугольник, круг, овал (фломастер). Задание 2. выполнить композиционное (конструктивное, тональное и цветовое) решение тематического натюрморта (формат А2). Информационный блок: практическая работа над натюрмортом требует осознанного подхода к некоторым сторонам творческого поиска. В учебном натюрморте необходимо опираясь на методические правила и приемы, решать и некоторые творческие задачи. В создании произведения изобразительного искусства важна грамотная организация формата картины. Контрольные задания, вопросы. Самостоятельно составить натюрморт на определенную тему и выполнить его поисковые наброски графическими материалами, изменяя композицию формата (3 варианта). Лабораторная работа ♦6 Натюрморт в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). Цель: практически изучить выразительность композиции натюрморта в разных вариантах тонального решения. Порядок выполнения: лабораторная работа предусматривает выполнение двух упражнений в разных художественных техниках. Задание 1. На основе набросков и зарисовок натюрмортов выполнить модульную композицию, предварительно расчертив формат А4 на восемь полей. Выбрать в качестве модуля какой-либо предмет простой формы (чашка, стакан, коробка, книга и пр.) и усложняя композицию, тонально и сюжетно дополняя ее разными элементами составить натюрморты. Задание 2. Выполнить три варианта тонального решения эскиза сюжетного натюрморта с учетом разного характера освещения (рассеянное, контражурное, направленное). Информационный блок: Закономерность реализации замысла натюрморта заключается в том, что он несет в себе основу образа будущего произведения в разной степени конкретности. Это означает, что замысел обладает определенным содержанием со своей структурой и пространственным строем, смысловым и композиционным центром или с ярко выраженным ритмическим характером, имеет цветовое состояние. Начало осуществления замысла, т.е. работа над эскизами, подсказывает и характер формата и вариант тонального и цветового состояния композиции. В процессе разработки эскиза уточняется и конкретизируется весь замысел, решаются композиционные задачи: уточнение композиционно-смыслового центра, ритма, пространства, освещенности, цветового состояния, точки зрения, передача выразительности и целостности. Контрольные задания, вопросы. Выполнить цветовые этюды натюрморта с учетом различной цветовой композиции (контрастной/нюансной).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины. - Точка зрения в натюрморте (ракурс). - Основные компоновочные формы для натюрморта - треугольник, круг, квадрат - Общие и специфические принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). - Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). - Натюрморт в живописи и в графике. - Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). - Задачи выполнения практического задания по композиции тематического натюрморта. - Разработка сюжета тематического натюрморта. - Композиция натюрморта в интерьере. - Композиционный анализ натюрмортов художников различных эпох, стилей и школ (выполнение композиционно-графических схем). - Выполнение серии учебно-творческих работ.

Тестирование , примерные вопросы:

11. Различные системы чередования элементов композиции, динамичных отношений, повторы в изменении структуры форм совокупно называют _____ строем произведения. А) симметричным; В) линейным; С) цветовым; D) ритмическим. 12. Главный вид контраста в построении произведения изобразительного искусства это - контраст _____. А) формы; В) величин; С) фигуры и фона; D) цвета. 13. Передача движения в композиции представлена двумя основными видами: А) параллельное и встречное движение; В) круговое и спиральное движение; С) диагональное и зигзагообразное движение; D) последовательность движение взгляда зрителя по объектам композиции или передача иллюзии движения объекта изобразительными средствами. 14. Один из видов декоративной композиции полностью построенный на принципах ритма - это _____. А) рельеф; В) орнамент; С) панно; D) ширма. 15. Понятие нюанс в переводе с латинского языка означает: А) полное тождество; В) выраженная противоположность; С) цветовое многообразие; D) тонкое различие. 16. Если для композиции характерна уравновешенность ее частей по массам, по тону, цвету, по форме, и одна часть изображения почти зеркально похожа на вторую, то говорят, что композиция А) динамичная; В) симметричная; С) полицентрическая; D) моноцентрическая. 17. Если в композиции можно обнаружить несколько композиционных подсистем, связанных сюжетом и подчиняющихся общему центру, то такую композицию называют А) динамичная; В) симметричная; С) полицентрическая; D) моноцентрическая. 18. Интервалы, расстояния и паузы между элементами произведения в структуре композиции называют _____. А) метрическими; В) линейными; С) цветовыми; D) ритмическими. 19. Термин натюрморт возник во Франции в XVIII в. и буквально означал _____. А) спящая природа; В) застывшая модель; С) набор предметов; D) мертвая натура. 20. Принято считать, что первые самостоятельные натюрмортные композиции представляли по сюжету _____. А) кухонную утварь; В) фрукты; С) вазы с цветами; D) книги.

Тема 3. Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа ♦8 (4 часа) Тема 2. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции интерьера. Интерьер учебный, учебно-творческий и творческий. Точка зрения в интерьере (ракурс). Общие и специфические принципы выполнения композиции интерьера: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). Изобразительно-выразительные средства композиции интерьера (тон, светотень, перспектива). Цель: практически изучить композиционное решение интерьера в соответствии с задачами замысла. Порядок выполнения: лабораторная работа предусматривает несколько композиционных упражнений. Задание 1. Выполнить композиционные зарисовки интерьера с разных ракурсов (6 вариантов). Задание 2. Выполнить тональное решение интерьера с различным состоянием освещения (естественное, искусственное). Информационный блок: Интерьерная живопись существует и как самостоятельный жанр искусства, и как своего рода фон в тех произведениях, где изображаются исторические, бытовые или иные события. Характер интерьера отражает эпоху, уровень развития материальной культуры, господствующий стиль в архитектуре, поэтому художников всегда живо интересует внутренний вид помещений. Контрольные задания, вопросы. Выполнить графические зарисовки интерьеров различного назначения (бытовой, производственный, общественный и др.), (5-6 вариантов). Лабораторная работа ♦9 (3 часа) Тема 3. Интерьер в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении интерьера. Цель: практически изучить композиционные особенности выразительности интерьера; задачи передачи изображения пространства конструктивно-графическими и живописными средствами. Порядок выполнения: лабораторная работа предусматривает два композиционных упражнения. Задание 1. Выполнить композиционные зарисовки и эскизы тематического интерьера в тональном решении разными графическими материалами. Задание 2. Выполнить живописные эскизы тематического интерьера в теплом и холодном колорите. Информационный блок: В графическом исполнении интерьера следует учитывать следующее: для графики и рисунка важно подобрать предметы по тону и фактуре. При разработке живописного решения интерьера студенту важно в соответствии с замыслом определить общее настроение композиции, т. е. на какое состояние следует сделать упор. В учебном рисовании интерьера выделяют два полярных состояния цветового решения пространства теплое и холодное. Предпочтительно выполнение работы в техниках акварели и гуаши. Контрольные задания, вопросы. Выполнить живописные варианты эскизов интерьеров различных видов (3-4 варианта). Лабораторная работа ♦10 Задачи выполнения композиции несложного интерьера. Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или профессию человека (наброски, эскизы, зарисовки). Композиционный анализ интерьеров художников различных эпох, стилей и школ. Выполнение серии учебно-творческих работ. Цель: выполнить целостное композиционное решение тематического интерьера (конструктивное, тональное, живописное). Порядок выполнения: лабораторная работа предусматривает два композиционных упражнения. Задание 1. Выполнить картон итоговой композиции интерьера. Задание 2. Вести методически последовательно цветовое решение итоговой композиции интерьера в выбранной живописной технике (акварель, гуашь). Информационный блок: В итоговой композиции интерьера студенту необходимо продемонстрировать способность вести последовательную композиционную работу, а также композиционные и графические умения. Контрольные задания, вопросы. Выполнить подготовительные зарисовки и этюды фрагментов интерьера, его предметного наполнения (формат А4).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера. Интерьер в системе станковой картины. - Точка зрения в интерьере (ракурс). Общие и специфические принципы выполнения композиции интерьера: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие). - Изобразительно-выразительные средства композиции интерьера (тон, светотень, перспектива). Интерьер в живописи и в графике. - Тональная и цветовая выразительность при выполнении интерьера. - Задачи выполнения практического задания по композиции несложного интерьера. Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или профессию человека (наброски, эскизы, зарисовки). - Композиционный анализ интерьеров художников различных эпох, стилей и школ (выполнение композиционно-графических схем).

Тестирование , примерные вопросы:

21. Основные компоновочные формы композиций натюрморта сводятся к _____. А) треугольнику; В) кругу (овалу); С) квадрату (прямоугольнику); D) все указанное, верно. 22. Отличительная черта композиция натюрморта в том, что _____. А) изображаются предметы без видимой смысловой связи; В) предметы в композиции строго упорядочены; С) она специально организована, сюжетно определена и выражена пластическими средствами; D) предметы в натюрморте изображены в случайных ракурсах и тематически не связаны. 23. Натюрморт, в котором изображены предметы одного вида (только цветы, только овощи, только посуда), называют _____. А) однопорядковым; В) смешанным; С) сюжетным; D) составным (сочетание с другим жанром). 24. Практика станкового изобразительного искусства, в том числе натюрморта, показывает, что, как правило, основную группу предметов располагают _____. А) на переднем плане; В) на втором пространственном плане; С) на третьем пространственном плане; D) на фоне. 25. Внутреннее пространство архитектурного сооружения или внутренний вид любого помещения называют _____. А) экстерьер; В) пейзаж; С) интерьер; D) натюрморт. 26. Грамотное решение дизайна освещения в интерьере обусловлено, прежде всего: А) функцией помещения, его ориентацией по частям света, климатом, параметром осветительного прибора; В) вкусом и потребностями владельца интерьера; С) цветовым решением интерьера; D) отделкой помещения и декоративными аксессуарами. 27. При построении фронтальной перспективы интерьера все горизонтальные линии, параллельные картинной плоскости, А) не будут параллельны основанию картины; В) будут параллельны основанию картины; С) сойдутся в глубину интерьера; D) разойдутся в глубине пространства. 28. Освещение помещения делится на две большие группы: А) функциональное и декоративное; В) основное и местное; С) естественное и искусственное освещение; D) точечное и рассеянное. 29. Цветовое решение интерьера позволяет _____. А) выявить иллюзию изменения пространства; В) создать психологический комфорт; С) подчеркнуть функциональность помещения; D) все указанное, верно. 30. Степень раскрытия пространства интерьера (отношение пропорций стен, пола и потолка) в композиции зависит от А) выбора точки зрения наблюдателя (художника); В) освещенности изображаемого помещения; С) наличия в нем архитектурных деталей; D) вида помещения.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

экзамен

Творческое задание , примерные вопросы:

Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или профессию человека (наброски, эскизы, зарисовки). Композиционный анализ интерьеров художников различных эпох, стилей и школ. Выполнение серии творческих работ. Цель: выполнить целостное композиционное решение тематического интерьера (конструктивное, тональное, живописное). Порядок выполнения: работа предусматривает два композиционных упражнения. Задание 1. Выполнить картон итоговой композиции интерьера. Задание 2. Вести методически последовательно цветовое решение итоговой композиции интерьера в выбранной живописной технике (акварель, гуашь). Информационный блок: В итоговой композиции интерьера студенту необходимо продемонстрировать способность вести последовательную композиционную работу, а также композиционные и графические умения. Контрольные задания, вопросы. Выполнить подготовительные зарисовки и этюды фрагментов интерьера, его предметного наполнения (формат А4).

Примерные вопросы к экзамену:

1. Общее понятие "композиция" в изобразительном (реалистическом) искусстве.
2. Композиционные закономерности в жанрах станковой картины.
3. Взаимосвязь композиции и компоновки в создании произведения.
4. Взаимообусловленность понятий композиция и конструкция в станковой картине.
5. Законы композиции (целостность, контраст, новизна, подчиненность, жизненность, формат) в создании многофигурной картины.

6. Принципы и правила композиции (композиционный центр, ритм, симметрия, асимметрия, движение, плановость, группировка, доминанта) в решении многофигурной картины.
7. Приемы композиции (передача пространства и его направлений) в станковой картине.
8. Изобразительные средства композиции.
9. Движение в композиции.
10. Научные основы композиции (зрительное восприятие, законы оптики, цветоведения и т.д.).
11. Связь композиции с замыслом и идеей произведения (идейно-тематическая основа произведения).
12. Композиционные особенности в создании художественный образа графического произведения.
13. Понятие "формальная композиция", ее средства и задачи.
14. Понятие "декоративная композиция", ее цели, задачи и средства.
15. Понятие "тематическая станковая живопись" (композиция).
16. Фрагментарная композиция.
17. Монтажная композиция.
18. Роль формата в композиции натюрморта.
19. Особенности композиции натюрморта (натюрморта в интерьере).
20. Виды натюрморта (тематическое содержание)
21. Особенности композиции интерьера.
22. Особенности создания композиционного и смыслового центра в картине.
23. Композиционно-графические поиски композиции (этапы). Композиционный набросок, этюд.
24. Наследие Л.да Винчи в области композиции станкового произведения.
25. Трактовка вопросов композиции русским художником-педагогом А.П. Лосенко.

7.1. Основная литература:

1. Никитина Н. Цветоведение. Колористика в композиции: Учебное пособие / Под ред. Истратова А.Ю., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с.: ISBN 978-5-9765-3186-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=949755>
2. Никитин А.М. Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=760283>
3. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. ISBN 978-5-9275-0747-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=550759>

7.2. Дополнительная литература:

1. Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-381-7 - <http://znanium.com/bookread2.php?book=443543>
2. Горохова Е.В. Композиция в керамике: Учебное пособие / Горохова Е.В. - Мн.: Вышэйшая школа, 2009. - 95 с.: ISBN 978-985-06-1693-7 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=505967>
3. Потаев Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве: Учебное пособие / Потаев Г.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-966-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=478698>

4. Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие / З.В. Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с.: ил.; 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-18-6 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=411740>

7.3. Интернет-ресурсы:

Что такое композиция - <http://www.yellow-elephant.ru/design/article/composition/>

Все о дизайне - статьи - <http://design44.narod.ru/comp3>

Дизайн как стиль жизни - .html <http://rosdesign.com/>

Институт доп. проф. обр. - <http://riec.sibsiu.ru/index.php?>

Книги по дизайну и композиции - <http://mirknig.com>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Композиция" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

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

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

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

Освоение дисциплины "Композиция" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. А также: планшеты, бумага, краски: гуашь, акварель, кисти и карандаши

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн .

Автор(ы):

Минсабирова В.Н. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Шайхлисламов А.Х. _____

"__" _____ 201__ г.