

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра искусство костюма и текстиля

Проректор по учебной работе

И.А.Федоричева
28.08. 2019 г.

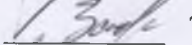
**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Статус дисциплины – базовая
Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1-3	1-6	345	167	105	102	39	Экзамен (1,2,3,4)	1-3	1-6	132	50	21	29	82	+	Экзамен (1,2,3,4)
<i>Всего</i>		34	16	10	10	39	Экзамен (1,2,3,4)	<i>Всего</i>		132	50	21	29	82	+	Экзамен (1,2,3,4)
		5	7	5	2											

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал Т.В. Засенко, преподаватель кафедры искусства костюма и текстиля

Рассмотрено на заседании кафедры искусства костюма и текстиля (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой А.С. Малхасян

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс изучает задачи предмета «Общая композиция», роль законов композиции в организации творческого процесса при создании произведения, специфику станковой и декоративно - прикладной композиции - на примере сравнения с другими видами искусства знакомит с общими законами строения композиции в изобразительном искусстве.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является формирование понятия об организации плоскости, знакомство с композиционными закономерностями и композиционными средствами. Теоретический материал излагается в процессе практической работы над системой упражнений. Основные положения иллюстрируются наглядным материалом (таблицы по основам композиции, образцы искусства, дизайна, архитектуры). Выполняя упражнения, студенты получают опыт восприятия и оценки композиции, наблюдают проявления композиционных закономерностей, развивают чувство пропорций, ритма, тона, равновесия и получают навыки работы над композицией.

Задачи Художественные методы формально изобразительной композиции дают возможность:

- рассмотреть проблемы равновесия плоскости и пространства плоскости;
- проследить взаимодействие цвета, тона и формы; цвета, тона и пространства;
- проблемы пропорционирования цвета и тона;
- ритма и движения на плоскости и в пространстве;
- отработать устройство основных композиционных конструкций и структур и средств графического изображения.
- выяснить образно-эмоциональное воздействие формы и цвето-ритмической структуры композиции.

В работе над упражнениями при выборе форм и характера ритмов желательно опираться на представления, которые возникают из окружающей жизни, из природной среды, связать характер влияния формальной структуры с возможными ассоциациями. После упражнений с геометрическими фигурами (регулярными и нерегулярными) выполняются тематические задания по станковой или прикладной графике. Теоретический курс включает беседы на темы по теории искусства и самостоятельный анализ произведений изобразительного искусства. На примере разбора произведений необходимо определить гармонию как соответствие замысла его воплощению художественными средствами, а изучение художественных средств формальной композиции, как возможность развития навыков работы над предметной композицией. И если в искусстве главное не "что", а "как показано", то средства композиционные являются средствами "выразительными", средствами воплощения любой темы, и обращение к ним - возможность приобрести язык искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Общая композиция» относится к базовой части. Данному курсу должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Проектирование», «Конструирование», «Материаловедение», «Технология», «Композиция» сопутствовать «Рисунок», «Живопись» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Рекламная графика». Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретическую и практическую основу последующего изучения курса «Рекламная графика».

Изучение дисциплины «Рекламная графика» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Проектирование», «Конструирование», «Материаловедение», «Технология», «Композиция» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	способность работать с абстрактными формами, создавая композиции
ОК-7	способностью к самостоятельному мышлению

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность осуществлять под контролем профессиональные общие композиции
ОП-2	владением знаниями и навыками работы с программами, для применение в коллекции

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-6	способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности
ПК-7	способность принимать участие в дефиле и модных показах, с авторскими коллекциями;

В результате изучения дисциплины «Общая композиция» студенты должны **знать**:

- предмет и место общую композицию в мире искусства,
- основные категории и понятия общей композиции,
- типологию, функции и особенности общей композиции по сферам применения;
- сущность, структуру и динамику общей композиции;

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- использовать навыки в создании общей композиций;
- владеть принципами и методологией создания общих композиций;
- применять технологические приемы в общих композициях;
- находить пути использования композицию в качестве конструктивного инструмента для достижения поставленных целей.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I Общая композиция								
Тема 1 Вступительная беседа. Задачи Единство законов композиции. Восприятие плоскости. Структура плоскости. Символика форм и плоскости.	8	2	5	5	8	2	5	5
Тема 2. Композиционные средства. Равновесие плоскости и пространства. Организация плоскости.	10	1	6	5	10	1	5	5
Тема 3. Структура и конструкция композиции. Принципы построения динамической композиции.	15	2	6	5	15	2	5	6
Тема 4. Замкнутая и открытая композиция. Организация центра и акцента. Членения плоскости (силуэт, тон)		1	6	5		1	5	6
Раздел II. Общая композиция								
Тема 1. Средства организации плоскости Замкнутая и распространенная композиция. Ритми модуль, пропорционирование. Сетчатый орнамент. Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты	8	1	6	4	8	1	4	6
Тема2. Фриз. Ленточный орнамент из геометрических фигур. Ахроматической решения (силуэт, выворотки, тон).	10	2	6	4	10	2	4	6
Тема 3. Орнаментальные композиции 3 геометризованных фигуративных изображений растений, животных 1.Ситчастий 2. Симметрия вращения (силуэт, тон) 3. С элементов орнаментов исторических стилей	8	1	6	4	8	1	4	6
Тема 4. композиционные средства, законы и закономерности в изобразительном искусстве. Анализ композиционной структуры в произведениях искусства.		1	5	4		1	4	5
II курс III семестр								
Тема 1. Вступительная беседа. Задачи предмета. Единство законов композиции Восприятие плоскости. Структура плоскости. Символика форм и плоскости.		1	6	4		1	4	6
Тема 2. Композиционные средства. Контраст форм и равенство по массе.								
Тема 3. Структура и конструкция композиции. Принципы построения динамической композиции. Динамика масс, движение в пространстве, Вопросы для освещения.	8	1	6	4	8	1	4	6
Тема 4. Замкнутая и открытая композиция. Организация центра и акцента.	8	1	6	4	8	1	4	6

Членение плоскости (силует, тон)								
II курс IV семестр								
Тема 1 Средства организации плоскости Замкнутая и распротряняющаяся композиция. Ритм и модуль, пропорционирование. Сетчатый орнамент. Варианты сеток, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты.	8	2	5	5	8	2	5	
Тема 2. Фриз. Ленточный орнамент из геометрических фигур. Ахроматическое решение (силует, выворотка, тон).	10	1	6	5	10	1	5	
Тема 3. Орнаментальные композиции с геометризованных фигуративных изображений (растений, животных)	15	2	6	5	15	2	5	
Тема 4. Композиционные средства, законы и закономерности в изобразительном искусстве. Анализ композиционной структуры в произведениях живописи, графики, дизайна, архитектуры, декоративного искусства		1	6	5		1	5	
Тема 5. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Равновесие, соподчинение, ритм цвета. Символика форм и цвета. Организация плоскости, динамика и статика (цветовое решение).	8	2	5	5	8	2	5	
Тема 6. Строение тематического фриза с атрибутов искусства.	10	1	6	5	10	1	5	
Тема 1. Сохранение и разрушение объема. Упражнения на графические решение плоскости и объемов: куб, цилиндр, пирамида, конус. Членение и трансформация объемов графическими способами (линия, силует, тон), аксонометрия.	15	2	6	5	15	2	5	
Тема 2. Изобразительные способы. Упражнения; фактуры, текстуры, структуры (имитация материалов).		1	6	5		1	5	
III курс V семестр								
Тема 1. Графическая интерпретация фотоизображения моделей известных мастеров з имитацией фактур, и сохранением авторского стиля		1	6	5		1	5	
Тема 2. Многофигурная композиция (дефиле) Графические изображения (6 авторских стилей)	8	2	5	5	8	2	5	
Тема 3. Выполнить многофигурную композицию (дефиле)	10	1	6	5	10	1	5	
III курс VI семестр								
Тема 1. Исторический театральный костюм. Графическая интерпретация исторического костюма. Варианты Др.Египет, Греция, Рим, Персия, Готика, Романский стиль, Византия, Московская Русь, Возрождения, XVI - XVII Испания, Франция 1 и 2 пол.ХУП, XVIII, Англия XVIII, Амбир XIX, Бидемайер 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Модерн	8	2	5	5	8	2	5	

Тема2. Макет куклы-манекена в театральном костюме Материал: (каркас из метала, паралон, акриловая нитка). Высота макету 45см	10	1	6	5	10	1	5	
ВСЕГО часов по дисциплине	345	105	102	39	132	50	21	82

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 1 Вступительная беседа.

Задачи Единство законов композиции. Восприятие плоскости. Структура плоскости. Символика форм и плоскости.

Тема 2. Композиционные средства.

Равновесие плоскости и пространства. Организация плоскости.

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

Принципы построения динамической композиции.

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

Организация центра и акцента. Членения плоскости (силуэт, тон)

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 1. Средства организации плоскости

Замкнутая и распространенная композиция. Ритмы модуль, пропорционирования. Сетчатый орнамент. Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты.

Тема 2. Фриз.

Ленточный орнамент из геометрических фигур. Ахроматическое решение (силуэт, выворотки, тон).

Тема 3. Орнаментальные композиции

3 геометризованных фигуративных изображений растений, животных 1. Ситчастий 2. Симметрия вращения (силуэт, тон) 3. С элементов орнаментов исторических стилей.

Тема 4. композиционные средства.

Законы и закономерности в изобразительном искусстве. Анализ композиционной структуры в произведениях искусства.

II КУРС III СЕМЕСТР

Тема 1. Вступительная беседа.

Задачи предмета. Единство законов композиции Восприятие плоскости. Структура плоскости. Символика форм и плоскости.

Тема 2. Композиционные средства.

Контраст форм и равенство по массе.

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

Принципы построения динамической композиции. Динамика масс, движение в пространстве.

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

Организация центра и акцента. Членение плоскости (силуэт, тон)

II КУРС IV СЕМЕСТР

Тема 1 Средства организации плоскости Замкнутая и распространяющаяся композиция.

Ритм и модуль, пропорционирование. Сетчатый орнамент. Варианты сеток, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты.

Тема 2. Фриз. Ленточный орнамент из геометрических фигур.

Ахроматическое решение (силует, выворотка, тон).

Тема 3. Орнаментальные композиции.

Геометризованные фигуративные изображения (растений, животных).

Тема 4. Композиционные средства.

Законы и закономерности в изобразительном искусстве. Анализ композиционной структуры в произведениях живописи, графики, дизайна, архитектуры, декоративного искусства.

Тема 5. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Равновесие, соподчинение, ритм цвета. Символика форм и цвета. Организация плоскости, динамика и статика (цветовое решение).

Тема 6. Строение тематического фриза.

Создание фриза из атрибутов искусства.

Тема 1. Сохранение и разрушение объема.

Упражнения на графические решение плоскости и объемов: куб, цилиндр, пирамида, конус. Членение и трансформация объемов графическими способами (линия, силуэт, тон), аксонометрия.

Тема 2. Изобразительные способы.

Упражнения; фактуры, текстуры, структуры (имитация материалов).

III КУРС V СЕМЕСТР

Тема 1. Графическая интерпретация.

Фото изображения моделей известных мастеров с имитацией фактур, и сохранение авторского стиля.

Тема 2. Многофигурная композиция (дефиле) Графическое изображения (6 авторских стилей).

Тема 3. Выполнение рельефа.

Из 3-х многофигурных композиций (дефиле)

III КУРС VI СЕМЕСТР

Тема 1. Исторический театральный костюм. Графическая интерпретация исторического костюму. Варианты Древний Египет, Греция, Рим, Персия, Готика, Романский стиль, Византия, Московская Русь, Возрождение, XVI - XVII Испания, Франция 1 та 2 пол.ХУП, XVIII, Англия XVIII, Ампири XIX, Бидемайер 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Модерн. 3 мини коллекция 5 -бизделий, всего 15.

Тема 2. Макет куклы-манекена в театральном костюме. Материал: (каркас из металла, паралон, акриловая нитка). Высота макету 45см.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

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;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 1. Вступительная беседа.

1. Задачи Единство законов композиции.
2. Восприятие плоскости.
3. Структура плоскости.
4. Символика форм и плоскости.

Термины: Абстрактное искусство, автопортрет

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
3. -Композиция ее место в искусстве.
4. -Сферы применения знаний композиции.
5. - Возможна ли создать произведение искусств без композиции.

Литература:

[2; 3].

Тема 2. Композиционные средства.

1. Равновесие плоскости и пространства.
2. Организация плоскости.

Термины: анатомия пластическая, анималистический жанр, ансамбль .

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
3. Композиция в философских концепциях;
4. Композиция как предмет в искусстве;

Литература:

[\[1; 64\]](#).

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

1. Опишите принципы композиционного построения
2. Динамическая композиции.

Термины: Батальный жанр, блик, Бытовой жанр.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Какие атрибуты включает в себя композиция;
 - Почему человек воспринимает композицию;

Литература:

[\[4; 5\]](#).

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

1. Организация центра и акцента.
2. Членения плоскости (силуэт, тон)

Термины: Гипсы, главная точка схода, горизонт, линия горизонта

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Взгляд на построение в классической композиции;
 - Психологическая трактовка композиции;

Литература:

[\[9; 10\]](#).

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 1. Средства организации плоскости

1. Замкнутая и распространенная композиция.
2. Ритмы модуль, пропорционирование.
3. Сетчатый орнамент. Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры). Комбинаторные тональные варианты

Термины: Графика, буквенные изображения, рисунок, плакат, карикатура, иллюстрации, эстампы, детализация.

Выполнить:

1. Варианты сетей, варианты симметрии (геометрические фигуры).
2. Комбинаторные тональные варианты

Литература:

[\[8; 9\]](#).

Тема 2. Фриз.

1. Ленточный орнамент из геометрических фигур.

2. Ахроматическая композиция (силуэт, выворотки, тон).

Термины: Драпировка, натюрморт, жанры

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Социальные роли композиции.
 - Ценностная структура композиции.

Литература:

[\[10; 11\]](#).

Тема 3. Орнаментальные композиции

1. 3 геометризованных фигуративных изображений растений, животных
2. Сетчатый
3. Симметрия вращения (силуэт, тон)
4. С элементов орнаментов исторических стилей

Термины: Закрепление, фиксация, фиксирование, зарисовка, рисунок с натуры,

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Социальные роли композиции.
 - Ценностная структура композиции.

Литература:

[\[11; 12\]](#).

Тема 4. Композиционные средства.

1. Законы и закономерности в изобразительном искусстве.
2. Анализ композиционной структуры в произведениях искусства.

Термины: Идея, изобразительное искусство, зрительное восприятие, плоскость, пространство, живопись, графика, скульптура.

Выполнить

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Социальные роли композиции.
 - Ценностная структура композиции

Литература:

[\[9; 10; 65\]](#).

II КУРС III СЕМЕСТР

Тема 1. Вступительная беседа.

1. Задачи предмета.
2. Единство законов композиции

Термины: Иллюстрация, интерьер, искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Взгляд на построение в классической композиции;
 - Психологическая трактовка композиции;

Литература:

[\[4; 5; 6\]](#).

Тема 2. Композиционные средства.

1. Контраст форм
2. Равенство по массе.

Термины: Исторический жанр, технологии рисунка, современная графика, символика форм и плоскости.

Литература:

[\[9; 10\]](#).

Тема 3. Структура и конструкция композиции.

1. Принципы построения динамической композиции.
2. Динамика масс.

Термины: Карикатура, композиция, сочинение, составление, расположение, целенаправленное построение художественного произведения, основные принципы построения, закономерность построения.

Выполнить:

- 1 Композиция на движение в пространстве,
- 2 Композиция на статику в пространстве.

Литература:

[\[8; 9\]](#).

Тема 4. Замкнутая и открытая композиция.

1. Организация центра и акцента.
2. Членение плоскости (силует, тон).

Термины: контраст, контур, копия.

Выполнить:

1. Композиция на членение плоскости
2. Что такое (силует, тон).

Литература:

[\[6; 7\]](#).

II КУРС IV СЕМЕСТР

Тема 1 Средства организации плоскости Замкнутая и распространяющаяся композиция.

1. Ритм и модуль, пропорционирование.
2. Сетчатый орнамент.

Термины: Миниатюра, моделировка, светотеневые градации.

Выполнить:

1. Варианты сеток.
2. Варианты симметрии (геометрические фигуры).
3. Комбинаторные тональные варианты.

Литература:

[\[11; 12; 66\].](#)

Тема 2. Фриз. Ленточный орнамент из геометрических фигур.

1. Ахроматическое решение

Термины: Фриз, орнамент, силуэт.

Выполнить:

1. Силует,
2. Выворотка,
3. Тон

Литература:

[\[14; 67\].](#)

Тема 3. Орнаментальные композиции.

1. Геометризованные фигуративные изображения.

Термины: Модель, мольберт, станок, планшет, подрамник.

Выполнить:

1. Композиция формальная из растений.
2. Композиция формальная из животных.

Литература:

[\[3; 68\].](#)

Тема 4. Композиционные средства.

1. Законы и закономерности в изобразительном искусстве.
2. Анализ композиционной структуры.

Термины: Монохромный оттенок, цвет, муляж, слепок, оригинал.

Выполнить:

1. Композиционная структура живописи,
2. Композиционная структура графики,
3. Композиционная структура дизайна,
4. Композиционная структура архитектуры,
5. Композиционная структура декоративного искусства.

Литература:

[\[6; 7; 69\].](#)

Тема 5. Цветовая гармония

1. Основные композиционные закономерности.
2. Равновесие, соподчинение,
3. Ритм цвета.

Термины: набросок, натура одушевленные и неодушевленные предметы,

Выполнить:

1. Символика форм и цвета.
2. Организация плоскости,
3. Динамика и статика (цветовое решение).

Литература:

[\[8; 39\]](#).

Тема 6. Строение тематического фриза.

1. Создание фриза из атрибутов искусства.

Термины: натурализм, натурщик, (натурщица).

Выполнить:

1. Фриза из атрибутов искусства.
2. Круговой орнамент из атрибутов искусства.

Литература:

[\[3; 4\]](#).

Тема 1. Сохранение и разрушение объема.

1. Упрощенные графические решение
2. Плоскости и объемы

Термины: Натюрморт, оригинал, художественное произведение.

Выполнить:

1. Формальную композицию куб, цилиндр, пирамида, конус.
2. Членение и трансформация объемов графическими способами (линия, силуэт, тон), аксонометрия.

Литература:

[\[6; 7\]](#).

Тема 2. Изобразительные способы.

1. Фактуры,
2. Текстуры,
3. Структуры (имитация материалов).

Термины: Оттенок, пастель.

Выполнить:

1. Упражнения:
 - фактуры,
 - текстуры,
 - структуры (имитация материалов).

Литература:

[\[11; 12\]](#).

III КУРС V СЕМЕСТР

Тема 1. Графическая интерпретация.

Фотоизображения моделей известных мастеров имитацией фактур, и сохранением авторского стиля.

Термины: Пейзаж, перспектива

Выполнить:

1. Имитацией фактур.
2. Сохранение авторского стиля.

Литература:

[\[10; 11; 70\].](#)

Тема 2 Многогранная композиция (дефиле)

- 1 Графические изображения

Термины: Повторение, подлинник — см. оригинал, позировать

Выполнить:

- 1 6 авторских стилей

Литература: [\[6, 7\]](#)

Тема 3. Выполнение рельефа.

- 1 Из 3-х многофигурных композиций

Термины: Полутень, полутон, портрет.

Выполнить:

- 1 Дефеле.

Литература:

[\[6; 7; 71\].](#)

III КУРС VI СЕМЕСТР

Тема 1. Исторический театральный костюм.

- 1 Графические интерпретации исторического костюма.

Термины: Варианты, Романский стиль, Византия,

Выполнить:

1. Варианты Др.Египет, Греция, Рим, Персия, Готика, Романский стиль, Византия, Московская Русь, Возрождение XVI - XVII Испания, Франция 1 та 2 пол.XVII, XVIII, Англия XVIII, Амбир XIX, Бидемайер 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, Модерн. 3 мини коллекция 5 -изделий, всего 15

Литература:

[\[2; 3; 4\].](#)

Тема2. Макет куклы

- 1 Манекен в театральном костюме.

Термины: пропорции, взаимоотношение форм, величина, характеристика целого, профиль, ракурс, рефлекс.

Выполнить:

1. Материал: (каркас из металла, параллон, акриловая нитка). Высота макета 45см

Литература:

[\[12; 14\]](#).

7.2 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1 СЕМЕСТР

1. Определить понятие «структура изобразительной плоскости».
2. Определить понятие «геометрический» и «оптический» центр.
3. Определить двоичность изображаемой плоскости.
4. Зависимость от расположения в плоскости восприятия движения.
5. Простейшие средства уравнивания плоскости.
6. Равновесие - закон композиции, или композиционное средство.
7. Какие элементы композиции должны быть пропорциональными?
8. Какие геометрические фигуры являются контрастными?
9. Как получить равновесие плоскости?
10. Какие средства построения равновесия плоскости?
11. Как происходит равновесие в пространстве?
12. Как применяется средство группировки в уравнивании плоскости?
13. Как изменяется расположение центра тяжести при изменении тона в группе?
14. Понятие о структуре и конструкции композиции.
15. Основные принципы построения динамической композиции.
16. Охарактеризовать понятие «динамичность форм».
17. Какими средствами строят движение в изобразительном искусстве?
18. Какими средствами строится ритм?
19. Понятие о замкнутой и открытой композиции.
20. Средства организации акцента.
21. Построение центрической композиции.
22. Требования к силуэту композиции.
23. Какими средствами происходит членение?
24. Какими средствами происходит ритмизация плоскости?
25. Средства трансформации регулярных форм в нерегулярные?

7.3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

3 СЕМЕСТР

1. Какие формы (геометрические фигуры) и цвета являются динамическими, которые статическими?
2. Какие формы содержат вместе динамичность и статичность?
3. Какие средства уравнивания плоскости в цветовой композиции?
4. Какие характеристики цвета влияют на равновесие?
5. Назовите гармоничные схемы, применяемые в упражнениях.
6. Как происходит равновесие контрастных, дополнительно контрастных элементов композиции?
7. Как достичь равновесия родственных, монохромных элементов композиции?
8. Как изменяется восприятие колоритности формы на Ахроматическая, теплом и холодном фоне?
9. Как изменения фона влияют на равновесие в цветовой композиции?
10. Отличие равновесия в плоскости и в пространстве в цветовой композиции.
11. Определить термин «ассоциация».
12. Как происходит пропорционирование цвета?
13. Какие гармоничные схемы применяют при выполнении раппортного орнамента, в комбинаторных вариантах сетчатого орнамента?
14. Какие принципы декоративности?
15. В качестве материала в котором выполняют работу влияет на построение эскиза декоративной композиции?
16. Определить понятие «масштаб эскиза».
17. Назначение контуров в декоративной композиции?
18. Назначение и требования цветного контура.

19. Какие средства в декоративном искусстве являются ведущими в высказывании содержания?

7.4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 6 СЕМЕСТР

1. Составляющие исторического театрального костюма (мужской, женский).
2. Принципы декоративности в костюме, украшения.
3. Равновесие, ритм цвета и тона в костюме;
4. Цветовая гармония, пластическая единство, соподчинение элементов и средств.
5. Какие принципы декоративности?
6. Как материал, в котором выполняют работу влияет на построение эскиза декоративной композиции?
7. Назначение контуров в декоративной композиции?
8. Назначение и требования цветного контура.
9. Какие средства в декоративном искусстве являются ведущими в высказывании содержания?
10. Составляющие исторического театрального костюма (мужской, женский).
11. Принципы декоративности в костюме, украшения.
12. Принципы многофигурной композиции.
13. Составляющие и принципы фактуры природного происхождения.
14. Знакомство с техниками монументально-декоративными и декоративными.
15. Составляющие исторического театрального костюма (мужской, женский).
16. Принципы декоративности в костюме, украшения.
17. Равновесие, ритм цвета и тона в костюме;
18. Цветовая гармония, пластическая единство, соподчинение элементов и средств.
19. Какие принципы декоративности?
20. Как материал, в котором выполняют работу влияет на построение эскиза и макета?

8. 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 информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «ОК» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, практических занятиях, 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.

Также большое внимание на практических занятиях уделяется практико-ориентированным заданиям: изучение студентами своих индивидуальных особенностей и склонностей к выбору техники; моделирование объема.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач по анализу и моделированию на различных стадиях работы.
не зачтено	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 задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути предмета.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Алпатов М. В. Искусство : Живопись, скульптура, графика, архитектура : кн. для чтения. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1963. — 554 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М. : Прогресс, 1974. — 386 с.
3. Барышников А. П. Основы композиции : учеб. пособие / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.
4. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа : учеб.пособ. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 332 с.
5. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге / М.В. Большаков. — М. : Книга, 1990. — 161 с.
6. Буткевич Л.М. История орнамента - М. «Владос», 2008
7. Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М. : Наука, 1968. — 192 с.
8. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования : учебник для художников. — 2-е изд. перераб. и доп. — К. : Вища школа, 1988. — 192 с.
9. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.
10. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. — Л. : Фонд "Ленинградская галерея", 1989. — 73 с.
11. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи : учеб. пособие. — К. : Вища школа, 1989. — 143 с.
12. Козлов В. Н Основы художественного оформления текстильных изделий / В. Н. Козлов. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. — 264 с.
13. Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці, 2010, — Вип. 17
14. Фрилинг Г. Человек-цвет-пространство : Г. Фрилинг, К. Ауер. — М. : Стройиздат, 1973. — 141 с.

Дополнительная литература:

15. Алпатов М.И Искусство - М., 1980
16. Андронникова Манана Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма - М. „Искусство”, 1980
17. Антонович С.А.,Захарчук Р.В. Декоративно-прикладне мистецтво - Львів Світ, 1992
18. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М. Академия 2007
19. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования
20. Борисовский Г.Б. Эстетика стандарта - М «Издат. стандартов», 1989
21. Бурдель Смиль Антуан Искусство скульптуры - М., 1968 <http://surikov-vuz.com/filemanager/download/284/>
22. Волков Н.Н. Мысли об искусстве - М. Сов. худ., 1983
23. Волков Н.Н. Цвет в живописи - М. «Иск», 1984
24. Волкотруб И.Т. Бесіди про художнє конструювання - К. «Рад.шк», 1978
25. Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании - К. „Вища школа”, 1986.
26. Волкотруб И.Т. Художественное конструирование - К.«Вищ. шк», 1988
27. Гребенюк Г.Э. Основы композиції та рисунок - К. «Техніка», 1997
28. Делакура Э. Мысли об искусстве - 1980

29. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения - М. «Искусство», 1970
30. Иогансон Б.В. Молодым художникам - М., 1960
31. Кибрик Е.А. Работа и мысли художника - М. «Искусство», 1984
32. Кириченко Навчальний посібник Український народний декоративний розпис - К., 2006
33. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формування - (навчально-методичний посібник Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Миколаїв „Возможности Киммерии”), 2003 http://naoma.edu.ua/ua/academy/zbrnik_doslidnitskikh_ta_naukovo-metodichnikh_prats/17_2010.pdf
34. Кринский В.Ф., Колбин В.С. Введение в архитектурное проектирование - М. Стройиздат, 1974
35. Кропотов В.Н., Мажура Н.В. Отделочные материалы в интерьере К., Вищ. школа 1981
36. Кудин П. А. Ломов Б.Ф. Психология воспринятая и искусство плаката - М. Плакат, 1987
37. Кузин В.С. Психология - М «Выс шк», 1982
38. Ле Корбюзье. Модульор. М. Стройиздат- 1976
39. Лебедева Е.В., Черных Р.Т Искусство художника оформителя - М. Сов. Худ, 1981
40. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция - (учебное пособие для вузов М. „Владос”, 2004
41. Миронова Л.Н. «Цветоведение», Минск 1984
42. Михайленко В.Е., Яковлев М.І. Основи композиції. Геометричні аспекта художнього формування - Київ, «Каравела», 2004
43. Одноралов Н.В. Материал в изобразительном искусстве - М. «Просвещение», 1983
44. Паранюшкин Р.В. Композиция - Школа изобр иск .Ростов, «Феникс», 2001
45. Писанко М.М. Рух, простір і час в образотворчому мистецтві - Київ «Вищ. шк», 1995
46. Победин В.А. «Знаки в графическом дизайне», Харьков «Ранок» 2001
47. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие - С. П., 2002
48. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи - М., 1980
49. Ргііг Кйіп. ЗеБеп ипс! СтезШкеп.БлаШг ипё ипсі МепзесЪеп\уегк - Беіргі\$, 1962
50. ред. Нешумова В.В., Щедрина В.Д. Художественное проектирование - М. „Просвещение”, 1974
51. Роден О. Мысли об искусстве - М., 2000
52. Семенова М. Народное искусство и его проблемы. - М. Сов.худ , 1977
53. Смирнов С.И. «Шрифт и шрифтовой плакат» М.»Плакат» 1990
54. Соколова Т.Н. «Орнамент - почерк эпохи» Л. 1972
55. Степанов Н.Н. «Цвет в интерьере» Киев 1985
56. Тимофієнко В. Словник Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття - К. 2002
57. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования - К. „В шк.”, 1976
58. Фаворский В.А. Об искусстве - М. «Книга», 1986
59. Фокина Л.В. Орнамент - Учебное пособие для студ. Высш уч заведений „Феникс”, 2005
60. Цойгнер Р. «Учение о цвете» М. 1971
61. Шорохов Е.В. Основы композиции - М «Просвещение», 1979
62. Шубников А.В., Кодак В.А. Симметрия в науке и искусстве - М., 1972

Информационные ресурсы:

63. Волков Н.Н. Композиция в живописи - М. Иск., 1977 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml
64. www.academia-moscow.ru/ftp_share/books/fragments/fragment_23274.pdf
65. https://library.kre.dp.ua/Books/24%20kurs/B_V_Raushenbakh_Geometria_kartiny_i_zritelnoe_v.pdf

66. http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/obraz/arkin_d_ternovec_b_red_mastera_iskusstva_ob_iskusstve_tom_1.pdf
67. <https://www.twirpx.com/file/1517519/>
68. <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-iskusstvo>
69. <https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennye-promysly-altaya-xix-xxi-stoletii-istoriya-i-perspektivy-razvitiya>
70. http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/obraz/arkin_d_ternovec_b_red_mastera_iskusstva_ob_iskusstve_tom_1.pdf
71. https://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.epubl.gum/files/2014/t05n03/humscience_2014_t05n03-193.pdf

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение применяются.